

CARMEN SIGLER: UN ENTRETEJIDO POÉTICO-VISUAL EN TORNO A LA CONCIENCIA DE LO VIVO

Privilegio y agradecimiento es lo que siento por la invitación que me hace Carmen Sigler para participar en este catálogo. Me aproximó a **LO RESPLANDECIENTE** (su nueva obra) a partir de las coincidencias, de las confluencias que me unen a ella, y no tanto desde un análisis de sus técnicas audiovisuales. Hay tres ejes de dicho afluir: una andadura feminista, una conciencia ambiental y, por último, un lenguaje muy próximo a la poesía (poesía visual sería el término correcto en este caso) que me liga estrechamente a sus discursos.

Leve conclusión

La tierra sangra
tinta verde
reduciendo su tamaño,
como si un aullido gutural
se perdiera, poco a poco, en el universo.

Del Poemario *TINTA VERDE*
Lola Callejón

Pero empecemos por el principio: conocí a Carmen Sigler en un **entorno feminista**, coincidimos en la Asamblea de Mujeres de Granada (AMG) en el año 2008, aunque ella había colaborado ya en el diseño de varios carteles de nuestro ciclo de cine "Mirando nosotras". En ese momento, como Asamblea de Mujeres, estábamos inmersas en dos proyectos de mucho interés. Por un lado, nos implicamos (junto a la Federación Estatal de Organizaciones Feministas) en la organización de las Jornadas Feministas Estatales "*Granada, 30 años después. Aquí y Ahora*", que tuvieron lugar en diciembre de 2009. Por otro lado, queríamos rescatar la memoria histórica de la AMG, ya que detectábamos un vacío al respecto, y sentíamos la necesidad de visibilizar 40 años de nuestra andadura feminista en la ciudad de Granada. Ambos procesos desplegaron un gran trabajo de coordinación y debate intenso en muchos campos temáticos. Fue entonces cuando diversas acciones y planteamientos conectaron nuestras miradas (la de Carmen Sigler y la mía) hacia un análisis de género no desligado de la preocupación ecológica, enfoques desde un ecofeminismo no esencialista que rompiera el binomio cultura-naturaleza, una lectura de raíz y comprometida, crítica con el devastador capitalismo patriarcal. Igualmente, y en ese contexto, la aportación que hizo Carmen desde su expresión artística como realizadora fue clave para el documental que estuvimos desarrollando durante varios años (finalizado en el 2015) denominado "*La Asamblea de Mujeres de Granada: 40 años de lucha feminista*". Junto a la AMG, dirigió y coordinó el guion de este documento basado en nuestra memoria, con

perspectiva histórica, a través de entrevistas hechas a varias de las protagonistas. Un documento imprescindible para reconstruir la genealogía del feminismo en nuestra ciudad desde los años setenta. Un reflejo, igualmente, del feminismo en el resto del país. Su mirada, su cámara, su trabajo concienzudo y su vínculo feminista fueron determinantes para el resultado final.

A partir de esta confluencia feminista que nos une, y con cierta continuidad en el tiempo, hemos mantenido un nexo y eso me ha permitido hacer un seguimiento de la obra de Carmen Sigler. Es constatable su mirada crítica a las construcciones patriarcales. Por ejemplo, en su obra "La bolsa o la vida-Billetes", de 2014, aborda la repercusión que tiene la crisis económica sobre las mujeres. También vemos esta mirada feminista en el montaje que expuso en el Palacio de los Condes de Gavia -Granada- denominado "En la piel de la barbarie", 2018, basada en la pintura *El raptó de Hipodamía*, de Rubens, donde deconstruye imaginarios patriarcales.

De la misma manera, en sus trabajos ha ido mostrando una clara **preocupación y compromiso con la problemática ambiental** y una llamada a la reflexión sobre nuestra ubicación como especie.

Hay un trasfondo de gran valía en esta conciencia planetaria: Carmen construye un discurso contra la indiferencia y deja puertas abiertas a la esperanza. Es lo que se entrevisté a través del conjunto de sus imágenes estáticas, vídeos, cuadros vivientes, dibujos o performances en **LO RESPLANDECIENTE**.

Coordenadas de Lambert

En el centro de la catástrofe
habitamos con extrañeza
sentimientos desnudos:
de la coincidencia el milagro,
respiraciones que el pecho ensanchan,
el placer de atrapar los cuerpos
descubiertos, nuevos perfiles,
el tanteo que sucede a la curiosidad
por sorpresa.

¿Qué nos estaremos perdiendo
justo en esta posición tan privilegiada
que marcan las coordenadas de Lambert?

La humanidad herida
no es suficiente para detener la esperanza.
Cada vez que mudamos la piel en el recuerdo,
sucede el milagro de la construcción
de los nidos,
tras las migraciones forzosas.

Del Poemario *EL PORVENIR*
Lola Callejón

Y aunque ya hay una tendencia, una mirada ecologista en su obra reciente, es aquí donde nos muestra la necesidad de una nueva relación entre especies (en la línea de lo que apunta Donna Haraway en su último libro *Seguir con el problema*). Es aquí donde plantea un reconocimiento de la interdependencia y de la imposibilidad de la existencia de organismos totalmente autosuficientes (en la línea de lo que dice Emanuele Coccia en su obra *Metamorfosis: la fascinante continuidad de la vida*). O dicho de otra manera, todos los seres están conectados entre sí en una suerte de malla mutante, cambiante, en transformación (según nos apunta Timothy Morton en su libro *El pensamiento ecológico*).

Y efectivamente, hay un entramado en **LO RESPLANDECIENTE**, un entretejido de imagen, una red entre lo visual, los seres vivos, los *sintientes*, el compromiso desde el ecofeminismo (tal y como se muestra en la pieza de "Las piedades", basada en *La Piedad* de Miguel Ángel) y la necesidad de poner en valor los cuidados. Merece la pena detenerse en dicha pieza, en "Las piedades" se da visibilidad a un grupo de mujeres reales, que no son actrices sino activistas que actúan contra la emergencia climática. El mensaje, apoyado por imágenes tremendamente cuidadas y delicadas, se ve reforzado y es poderoso: es necesaria la empatía, atender con urgencia los aullidos de un mundo en agonía, actuar colectivamente hacia un cambio civilizatorio. Y en esta misma línea de apostar por otros mundos, se manifiesta el mensaje en la pieza "El resurgir" donde se apela a la fase planetaria de la conciencia, una auténtica alegoría de purificación, o renacer: sobre el cuerpo de una mujer, con túnica blanca, echa profundas raíces una planta y rebrota para ser comida. Los ciclos se cierran a través de transformaciones profundas y metamorfosis. Es un resurgir.

En definitiva, encontramos una mirada crítica al antropocentrismo. Una nueva forma de estar en el mundo, en igualdad y en paz, sin explotación humana ni animal. Otra forma de habitar el planeta. Un jardín-huerto ecofeminista (término acuñado por Alicia Puleo en "*Claves ecofeministas*").

Brecha

Desde tu extremo al mío existe una brecha,
pero nos une la "a", de género.
En tu continente, el nuevo, hay ingresos que hablan
a gritos
y medias matemáticas con "i" de igualdad
perdida en la "a", de género.
Los hombres no indígenas, ni afrodescendientes,
tienen un cuatro en el bolsillo
para multiplicar su existencia y sus ingresos,
pero no a ti, mujer afrodescendiente, con "a" de género,
con "n" de niños bajo tu regazo

y "e" de etnia no blanca,
pisoteada en cada asesinato que no trasciende.

Desde tu extremo al mío hay una brecha.
"X" de desaparecida en tu expediente.

Del Poemario *TINTA VERDE*
Lola Callejón

La pieza "El tiempo de la llama" es una buena muestra de todo ello. Varios símbolos desfilan en estos planos: las tres mujeres de rojo fijan nuestra atención, posan idénticas a "Las Gracias" de Rafael Sanzio, son vida y transformación; el niño y el burro nos conectan con los ciclos, con un tiempo que transcurre a la llama de una vela, que dura lo que tarda aquella en apagarse; por último, otros elementos se muestran como parte de un todo (lo inerte y lo vivo), una mirada holística desde "dentro" porque formamos parte de la naturaleza, no podemos desligarnos de ella. En definitiva un gran encuentro fluido, abierto entre las especies y su entorno, que cuestiona la globalización a la que nos ha llevado el capitalismo biocida, tal y como se muestra también en las piezas "Una mirada a la totalidad" y "Naturaleza soy".

Pero hay más, mucho más en la entrega de **LO RESPLANDECIENTE**. Es de destacar la forma experimental en la que juega la imagen y lo literario, el lenguaje icónico y el verbal, el color y la distribución del espacio. El resultado es un **bello lenguaje poético** (con el que me identifico especialmente). Señales de este lenguaje la vemos en "Alegoría en tres actos", todo un hermoso poema visual que deconstruye la dicotomía mujer-naturaleza, un espejo que nos muestra el trato utilitarista que damos como especie a otras especies, una puesta en valor de "lo animal" frente al enorme peso que ejerce en nuestra cultura "lo humano-racional" y, finalmente, un toque de atención sobre las interrelaciones en los ecosistemas y sobre la existencia compartida. Realmente este gran poema visual nos interpela acerca de lo disociada que está la especie humana respecto al resto de los animales y al resto del mundo de lo vivo.

Los sintientes

Aquí os presento mi mano sin brazo,
no protegerá ninguna cría.
Suelta, floja..., entre movimientos compulsivos
a la deriva de neuronas
que perdieron su gran delicadeza.
Suavidad cortada por mis iguales y una cuchilla.

Aquí está este dolor cuasi humano
en las extremidades,
esta tristeza de mirada ciega.
Contrabando de mercancías sin código de barras.
Mi mano junto a colmillos agolpados
entre cuernos solos, unicornios que lloran.
Marfil blanco en vagón negro,

transportando un trozo de África hasta tu casa.

¿Qué hace mi pena en un lugar
de moda?.

Llamo a la puerta. Con la otra mano pulso
tu timbre: ¿dónde están los derechos de los sufrientes?
Pregúntate por la humanidad de nosotros,
los primates del safari, por la indefensión
de mamá rinoceronte ya sin cuerno,
por la inteligencia de los escasos elefantes en tus fotos.

Luego, tras la siesta interrumpida,
revisa los amuletos
del verano.

Del Poemario *TINTA VERDE*
Lola Callejón

Es un disfrute contemplar el resultado final de este lenguaje tan poético. Nos introduce con mucha facilidad en los flujos de la vida que resplandecen, los fluidos, la trama de interrelaciones dependientes y necesarias.

Grito introductorio

Te ofrezco estas palabras entretejidas al compás del tiempo.
Surcan biorritmos latentes, metabolismos de gaia.
Hemos roto fronteras en las paredes del aula al visitar ocasos, recorriendo
en el mapa más de treinta puntos que bullen.

Viajar explorando la vida, lugares calientes, Hotspots
que braman y chillan
entre continentes de sangre virando al verde.
Estas palabras son un grito, nacen guturalmente como aullido
de una gran metáfora.
Un compromiso entre versos.
Un viaje a Ítaca, "hermosa al atardecer", decía Ulises.
Un largo recorrido
de la mano de Kavafis.

Te ofrezco este Viaje.
Tómalo como iniciación
y llegada.

Del Poemario *TINTA VERDE*
Lola Callejón

Igualmente, esta mezcla de lenguajes nos conduce por el camino comprometido de la reflexión, nos sumerge en un debate interno acerca de lo que hemos visto. No nos deja indiferentes. Nos hace más partícipes al conducirnos hacia una visión crítica sobre nuestra propia inconsciencia y de nuestra superioridad como especie. En **LO RESPLANDECIENTE** hay propuestas

de personas concretas, hay protagonismo en primera persona. Hay acción, compromiso colectivo y una exigencia de un *oikos* para ser habitado.

La larva de tu conciencia

Apenas un embrión primigenio, ese
ha sido mi nacimiento sobre negras grietas
de esquistos impermeables al agua.

Metamorfosis bruscas ya me esperan
para una adaptación completa
a los rigores del hábitat, modificado
sin remedio, con las traiciones de los que esquilman
los pedazos de suelo que pisan y rompen.
Sufiré una incipiente
esclerotización
del exoesqueleto y un presto aumento
de los élitros, a modo de buenas corazas
para la guerra. Nadie me avisó
del provenir que me esperaba, pero prometo
defender todas, una a una, mis estrategias
de poblamiento. Nunca más estarás a salvo.
A no ser que tú repongas la vida en el centro
de aquellos territorios arrasados
y los trates con similares delicadezas
que a los moribundos invisibles.

Soy la larva de tu conciencia, un presagio.
Nadie me avisó del porvenir negro,
pero cumpliré con mi rol de especie
si no reparas daños, impunes deterioros.

Siempre dispuesta a la supervivencia.

Del Poemario *EL PORVENIR*
Lola Callejón

Una conciencia planetaria, una mirada desde la deconstrucción patriarcal, una preocupación por los problemas ambientales consecuencia de un capitalismo que lleva al colapso ecológico, un compromiso como artista..., todo ello muestra Carmen Sigler en **LO RESPLANDECIENTE** y lo consigue a través de **UN ENTRETEJIDO POÉTICO-VISUAL EN TORNO A LA CONCIENCIA DE LO VIVO.**

Lola Callejón
Granada, junio de 2023