Art al Quadrat. De coros, danzas y desmemoria.

La exposición “De coros, danzas y democracia” fue inaugurada el 21 de febrero de 2020 y, tras el periodo de confinamiento por el coronavirus en el que el Centre del Carme estuvo cerrado, permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto de 2020. Se trata de un proyecto seleccionado en la convocatoria Escletxes 2018-2020 del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Art al Quadrat, dúo artístico valenciano formado por las gemelas Mónica y Gema Del Rey Jordà (Sagunto, Valencia, 1982) llevan tiempo realizando proyectos artísticos sobre la memoria de la Guerra Civil y la dictadura posterior que se resuelven en acciones simbólicas, críticas, a modo de memoria y sanación de traumas personales y colectivos. Así, se podrían mencionar trabajos previos en esta línea como “Las Jotas de las silenciadas” (2016), realizadas en localidades de la provincia de Teruel, o la performance “Yo soy” (2018), homenaje a las mujeres rapadas como represalia del franquismo en Sagunto, ciudad natal de las artistas, donde además de raparse el cabello en memoria y homenaje de estas mujeres, invitaron a la ciudadanía a donar un mechón de cabello, para formar posteriormente una columna de pelo de veintiún metros y barrer las calles que barrieron anteriormente estas mujeres como castigo, en un gesto simbólico de sanación y empatía.

En el proyecto “Las jotas de las silenciadas” (2016), se recuperan y actualizan cantos tradicionales que relatan cinco historias reales de mujeres aragonesas (de Albarracín, Cella y Foz-Calanda), acontecidas durante la Guerra Civil y bajo la dictadura franquista. Las artistas trabajaron en aquella ocasión con la asociación Pozos de Caudé, dando voz a las historias de mujeres fusiladas y represaliadas. Las historias son rescatadas de testimonios de familiares o de vecinos que las han transmitido de forma oral hasta la actualidad. Estas jotas son cantadas en los lugares donde los hechos cantados acontecieron. Se produce así un rescate de estos hechos históricos, a la vez que se convierte a estas jotas, más allá de su carácter folclórico (emblema por excelencia de la imagen de la España franquista), en jotas políticas que retoman su carácter social y popular.

Es a partir de este proyecto realizado en Aragón, en localidades de la provincia de Teruel, que se gesta el proyecto que nos ocupa “De coros, danzas y democracia”, dado que se trata de una ampliación al resto del país, de esa misma temática, de esa estructura de investigación y de esa metodología para la realización del proyecto artístico.

“De coros, danzas y democracia” remite a la organización de Coros y Danzas de España (1939-1977) de la Sección Femenina (SF), la rama femenina del partido Falange Española, y posteriormente de FET de las JONS, que ensalzaba la cultura popular apropiándosela, transformándola al ideal del nacionalcatolicismo franquista. La organización recopilaba este folclore, mediante misiones en las que se recogían canciones, danzas e indumentaria a lo largo y ancho de todo el país. Así, Art al Quadrat, emprende también un viaje (una “misión”) en la que grabará en vídeo y se tomarán fotografías del canto que recoge testimonios de historias de mujeres a lo largo de la geografía del estado español, recuperando la memoria de mujeres represaliadas de modos diversos por el franquismo (fusilamientos, detenciones, violaciones, rapado de cabello, insultos y vejaciones…); estos testimonios son convertidos en letras de canciones, que son en cada caso cantadas en los lugares en los que los hechos narrados
acontecieron, por mujeres actuales, a menudo relacionadas con las víctimas de las historias recuperadas.

Así, en la exposición se recogen las grabaciones y fotografías de los cantos realizados en once localizaciones de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Canarias, País Vasco, Cantabria, Madrid y Aragón (canto proveniente del proyecto “Las jotas de las silenciadas” ya mencionado y origen de la actual ampliación).

En la primera sala de la exposición del Centre del Carme pueden verse fotografías de las mujeres participantes en cada lugar, junto con un texto extraído del “Diario de rodaje”; un mapa de España con los lugares en los que se han llevado a cabo grabaciones; y un ejemplar físico del “Diario de rodaje”; en la segunda sala hay seis vídeo-proyecciones a gran tamaño, en bucle, con las grabaciones en vídeo de las actuaciones en las diferentes localidades.

Así la *proyección 1* contiene los vídeos: ***Tarara a las diecisiete Rosas de Guillena***. Canción: *La tarara.* Letra: Art al Quadrat. Canta: Coro de diecisiete mujeres. Dirección: Lovis G. Localización: Cementerio de Guillena, Sevilla. Duración: 3’48’’ y ***Versos a Saturraran*** (País Vasco). Canción: Aurresku. Versa: Libe Goenaga. Txistu: Intza Gurrutxaga. Baile: Ainhoa Camio. Localización: Playa de Saturraran, ubicación de la antigua prisión. Mutriku. Duración: 3’03’’

La *proyección 2* contiene los vídeos: ***Romance de María Anievas***. Canción: Romance. Letra: Art al Quadrat. Canta: Vanesa Muela. Localización: Plaza de la Iglesia de San Boal, de Pozaldez (Castilla y León). Duración: 4’50’’ y ***Cárcel de Ventas*** (Madrid). Canción: Chotis Rosa de Madrid. Letra, música y canto: Dúa da Pel. Órgano: Salvadora Meliá. Localización: Jardín de las mujeres de Las Ventas. Duración: 2’53’’

La *proyección 3* contiene los vídeos: ***Albaes a Lola Pineda*** (Sagunto, Valencia). Canción: Albaes. Versa: Maribel Crespo. Canta: Mª Amparo Hurtado i Lola Ledesma. Tabal y dolçaina: La Llavor (Marta Lapuerta y Raquel Dasca). Localización: Camino al cementerio de Sagunto (Valencia). Duración: 3'17'' y ***Folías a Pino y Balbina*** (Canarias). Letra: Art al Quadrat. Canta: Isabel Padrón. Timple: Jacqueline García. Localización: Poza Común del Pozo del Llano de las Brujas. Arucas. Duración: 4'45''
La *proyección 4* contiene los vídeos: ***Jota de as Marias*** (Santiago de Compostela, Galicia). Canción: Jota de Caroi. Letra: Art al Quadrat. Canta: Localización: Parque de La Alameda. Duración: 3'18'' y ***Tonada a Fidelita Díez*** (Cantabria). Canción: Tonada montañesa. Letra: Art al Quadrat. Canta: Beatriz García. Localización: Antigua ubicación del Salón Olimpia convertido en prisión de mujeres en la Guerra Civil, Torrelavega. Duración: 2'19''
La *proyección 5* contiene los vídeos: ***Sardana a Teresa Rebull*** (Cataluña). Canción: Sardana Nosaltres decidim (Autor: Marcel Casellas). Letra: Art al Quadrat. Canta: De Calaix. Localización: Coll de Manrella, monumento a Lluís Companys en la ruta hacia el exilio a Francia. Agullana, La Vajol (Girona). Duración: 3'37'' y ***Rondella a Basilia*** (Castilla-La Mancha). Canción: Rondella de Herencia. Letra: Art al Quadrat. Canta: Mª Andrea Loarces. Localización: Patio interior manchego de la casa de Basilia. Villafranca de los Caballeros. Duración: 1'55''
Y, por último, la *proyección 6* contiene el vídeo: ***Jota a Avelina*** (Aragón). Canción: jota aragonesa. Letra: Art al Quadrat y Mathilde Sánchez. Canta: Mathilde Sánchez. Localización: Tapias del cementerio de Albarracín (Teruel). Duración: 1'23''
En este último caso, en una de las imágenes de la exposición se nos explica que Avelina Hernández González era vecina de Cella, y, en este caso, la letra dice: "De siete meses preñada / malherida la dejaron / y al dar aviso un vecino / sin piedad la remataron"…
La represión de las mujeres republicanas por parte del franquismo es un hecho histórico que ha sido poco visibilizado, que suele ser obviado ya que no hay registros oficiales documentales y que a menudo solo perdura a través de los relatos orales de las supervivientes o testigos. En ese sentido, sacar estas historias a relucir y dar la oportunidad de hacerlo públicamente, mediante el proyecto artístico se convierte en un acto con matices reivindicativos, políticos, así como también de sanación simbólica, tanto personal como colectiva, a través del arte.
Para una vivencia empática de cada historia, esencial en este proyecto, se puede realizar un recorrido sobre la exposición y los vídeos en la página web del Centre del Carme, así como en la página web de las artistas.