

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes
Maestría en Arte Contemporáneo y Sociedad

**DE LA VIOLENCIA A LA CRUEL ESPECTRALIDAD
EN LA OBRA DE TERESA MARGOLLES**

TESIS

Que como parte de los requisitos para obtener el grado de

Maestro en Artes con línea terminal en
Arte Contemporáneo y Sociedad

Presenta:

Gabriela Martínez y Martínez

Directora

Dra. Teresa Bordons Gangas

Santiago de Querétaro, Qro.
Agosto 2011
México

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Bellas Artes

Maestría Arte Contemporáneo y Sociedad

DE LA VIOLENCIA A LA CRUEL ESPECTRALIDAD EN LA OBRA DE TERESA MARGOLLES

TESIS

Que como parte de los requisitos para obtener el grado de

Maestro en Artes con línea terminal en Arte Contemporáneo y Sociedad

Presenta:

Gabriela Martínez y Martínez

Dirigido por:

Dra. Teresa Bordons Gangas

SINODALES

Dra. Teresa Bordons Gangas
Presidente

M. en A. María del Mar Marcos Carretero
Secretario

Dr. Juan de Dios Cajas Castro
Vocal

M.F. Jorge Humberto Martínez Marín
Suplente

M.A. María de Lourdes Puente González
Suplente

M. en A. Vicente López Velarde Fonseca
Director de la Facultad de Bellas Artes

Dr. Luis G. Hernández Sandoval
Director de Investigación y
Posgrado

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
Agosto 2011
México

Firma
Firma
Firma
Firma
Firma

RESUMEN

La presente investigación se plantea paralelamente entre dos ejes: el primero el tema de la violencia en México en los últimos diez años, situación emergente para el país ligado al problema de los medios de comunicación, dentro de esta problemática; el otro eje se da en torno a la producción artística individual de Teresa Margolles en un recorrido no lineal en su producción hasta la última muestra en Kassel, Alemania, en el presente año. Teresa Margolles artista mexicana comienza a trabajar individualmente a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, después de ser parte del grupo SEMEFO, nombre apropiado de la Institución pública: Servicio Médico Forense. Teresa Margolles fue seleccionada en el año 2009 para representar a México en la quincuagésima edición de la Bienal de Venecia, la muestra se tituló *¿De qué otra cosa podríamos hablar?*, exposición que está concebida a partir de huellas materiales de asesinatos, reportes policíacos, noticias de prensa, sucesos socio-políticos; de conceptos como poder, muerte, y prohibición; de acontecimientos violentos reales en donde la artista concibe, se inserta y construye sus piezas, la morgue es espacio de trabajo a manera de taller de la artista que también se traslada a las calles en los últimos años, trabajando a partir de la llamada “guerra contra las drogas”, la cual ha generado fosas clandestinas, muertes de policías, de militares, de reporteros, de narcotraficantes, de madres, de familias, de niños, de miles de jóvenes. La producción de Teresa Margolles plantea un espacio de reflexión, de denuncia, enfrentándonos a una cruel espectralidad, su exploración con la muerte y el cadáver tiene que ver con la cuestión social, los procesos de duelo histórico que define el entorno actual que ha dejado miles de muertos en el país. La investigación se desprende entonces de las relaciones entre sucesos, hechos y engranajes de lo social, lo político y lo artístico. El trabajo está elaborado a través de un análisis rizomático, así como de la teoría contemporánea a partir del posestructuralismo francés y el arte contemporáneo.

(Palabras clave: Teresa Margolles, arte contemporáneo, violencia, huella, crueldad)

SUMMARY

This research is established in a parallel way between two axis: the first one is the violence in Mexico during the last ten years, an emergent situation for this country, which is attached to the *media* problem; the other axis emerges around Teresa Margolles's individual artistic production in a non-linear travel until her last exhibition presented this year in Kassel, Germany. Teresa Margolles, a Mexican artist, started working individually since the second half of the nineties, after being an integrant of some to group of SEMEFO, name taken from the public institution: Forensic Medical Service (Servicio Médico Forense). In 2009, Teresa Margolles was selected to represent Mexico for the fiftieth edition of Venice's Biennial, the exhibition was named: *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* (Of what other thing can we talk about?) Exhibition conceived from the material traces of murders, police's reports, news, socio-political events; from concepts like power, death and forbiddance; from real violent events, in which the artist conceives, becomes part and builds her pieces. Morgues, and recently streets, are like a workshop, working in the so called "war against the narco", which has generated clandestine graves, and the death of: policemen, soldiers, reporters, drug dealers, mothers, families, children and thousands of young people. Teresa Margolles's production raises a space for reflection, for denounce facing us against a cruel spectrality. Her exploration with death and corpses involves with the social matter, the historical grieving process that defines the actual background that had left over thousands of deaths in the country. So the investigation takes part from the relations between the events, the facts and social gears, political and artistic. The study is carried out through a rizomatical analysis, and also through the contemporary theory based the French post-structuralism and the modern-day art.

(Key words: Teresa Margolles, contemporary art, violence, trace, cruelty)

Todas mis horas para Pablo

AGRADECIMIENTOS

Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro.

Con profundo agradecimiento para mi maestra la Dra. Teresa Bordons Gangas quien dirigió con su conocimiento, inteligencia y entusiasmo el presente trabajo. Gracias por su paciencia y sus textos que me dejan maravillada.

Un agradecimiento especial al Dr. Juan Cajas porque desde sus libros y en la lejanía pude asomarme a otras ventanas. Por su amabilidad y respeto.

Gracias mis maestros y amigos: Mar Marcos y Jorge Martínez.

A mis queridos amigos siempre presentes: Lourdes Puente, Carlos García, César Báez, Jorge A. Martínez, Omar Benítez, Melissa Tang, Martha Haya, Raúl Bello, Hugo Chávez, Claudia Flores, Salomé Hidalgo.

Un agradecimiento especial a Lucía Molatore, por su sabiduría, alegría y amistad incondicional.

A Daniela Schmidt con amor.

A Carolina, mi hermana, por toda su fuerza y apoyo.

Gracias a Juan Zavaleta.

Gracias infinitas a Teresa Margolles.

Gracias especiales al Dr. Cuauhtémoc Medina por su experiencia, sus textos, su apertura y disposición.

Con amor y agradecimiento a mis padres por su tiempo, amor, paciencia y comprensión a lo largo de toda mi vida.

Gracias a todas las personas, los lugares, y las cosas que me han enseñado a ver el mundo de manera distinta. Incluso al dolor.

A Pablo por su luz.

ÍNDICE

RESUMEN	i
SUMMARY	ii
DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS.....	iv
ÍNDICE	v
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	vi
INTRODUCCIÓN.....	1
I. SOCIEDAD Y VIOLENCIA.....	6
México, las calles como morgue	6
SEMEFO.....	21
II. TERESA MARGOLLES: DE LA MORGUE A LAS CALLES.....	35
Teresa Margolles en la morgue	35
Su desplazamiento a las calles.....	38
III. DE LO INDICIAL COMO ESTRATEGIA EN LA OBRA DE TERESA MARGOLLES .	40
Un rasguño en la pared.....	40
Trepanaciones, ¿qué es lo humano?.....	48
IV. EL SILENCIO ANTE LA MUERTE Y SUS FRAGMENTOS.....	54
La desaparición del cuerpo entre fluidos y vapor.....	54
Un espacio de desencanto y de ilusión	58
Voces que gritan ante el silencio de la muerte	62
V. LO CRUEL, LO REAL Y LO ESPECTRAL	64
Venecia	64
Kassel y Bolzano	72
CONCLUSIONES.....	85
BIBLIOGRAFÍA	87
APÉNDICE.....	91

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen	Página
1. Teresa Margolles, SEMEFO	22
2. Estudio para ropa de cadáveres, SEMEFO.....	25
3. Dermis, 1997, SEMEFO.....	25
4. Dermis, 1997, SEMEFO.....	26
5. Lavatio Corporis, SEMEFO, 1994	28
6. Lavatio corporis, SEMEFO.....	29
7. Lavatio corporis, SEMEFO.....	30
8. Lavatio corporis, 1994, SEMEFO, Museo de Arte Carrillo Gil.....	31
9. Lavatio Corporis 1994, Museo de Arte Carrillo Gil.....	32
10. Lavatio corpus, 1994, SEMEFO. Detalle	33
11. Colectivo SEMEFO, proceso de Lavatio Corpus, 1993	34
12. Autorretratos en la morgue	36
13. Sin título, plancha metálica caliente, 2006	37
14. Sangre recuperda, 2009	39
15. Decálogo, 2007, Museo Experimental El Eco, Ciudad de México.	41
16. Decálogo, 2008.....	42
17. Para quienes no la creen hijos de puta, 2010. Y Gallery New York.....	47
18. Trepanaciones, 2003.	50
19. Trepanaciones, 2003.	51
20. Trepanaciones, 2003.	51
21. Trepanaciones, 2003.	52
22. Los sonidos de la muerte, 2009	53
23. Los sonidos de la muerte, detalle.....	53
24. Vaporización / 2001.	56
25. Vaporización / 2001.	56
26. Máquina para producir vapor, detalle.	58
27. En el aire, 2003.....	59
28. En el aire, 2003.....	60
29. Palacio Rota Ivanich, 53 Bienal de Venecia	65
30. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas.....	66
31. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas.....	67
32. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas.....	67
33. Imagen sobre la tarjeta para picar cocaína, 2009.....	69
34. Tarjeta para picar cocaína, datos sobre el Pabellón de México.....	70
35. Tarjetas para picar cocaína, 2009	70
36. Bordado con hilo de oro sobre telas ensangrentadas, 2009.....	71
37. Bordado con hilo de oro sobre telas ensangrentadas, detalle, 2009	72
38. Intervención y limpieza en las calles de Cd. Juárez	75
39. Embajada. Venecia, 2009	76
40. Teresa Margolles, Frontera, vista externa, 2010-2011	77
41. Cubo, 2010, (una tonelada de escombros metálicos).....	78

42. Muro baleado, Culiacán, 2009	79
43. Puertas baleadas 118x165 c/u, 2009	80
44. Puertas baleadas 118x165 c/u.....	81
45. Ya basta hijos de puta, 2010.....	82
46. Plancha, 2010.....	83
47. Plancha, 2020, detalle	84
48. Kunsthalle Fridericianum, 2010-2011	84
49. Teresa Margolles, Museion 2011.....	91

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2006 el gobierno mexicano declara la “guerra contra el narcotráfico”, una clara estrategia política para legitimar a Calderón, apenas tomó posesión como presidente de México. A partir de esta guerra inútil el aumento de violencia en nuestro país se disparó. A cuatro años y medio de esta absurda declaración de guerra los índices delictivos en todas sus formas se han extendido y proliferado en México, los secuestros son incontables, y las muertes de policías, miembros del ejército, narcotraficantes, policías y civiles: niños, jóvenes, mujeres, adultos, van en aumento día con día, contados por miles. Hasta el término del presente trabajo asesinatos vueltos en cifras: cuarenta mil. La “guerra contra las drogas” no ha sido ganada, ni lo será. La guerra contra el narco ha fracasado. No es un asunto reciente, pero, ubicarlo temporalmente en el siglo XXI es pertinente para un estudio concreto en tiempo y espacio, para el presente trabajo.

Existe una relación evidente entre lo social, lo político y la obra de Teresa Margolles, artista mexicana sinaloense que comienza a trabajar individualmente a partir de la segunda mitad de la década de los noventa después de haber formado parte del colectivo SEMEFO (Servicio Médico Forense).

El objeto de estudio de esta investigación abarca la producción artística individual de Teresa Margolles hasta la última muestra que la artista exhibe en diciembre de 2010 a febrero de 2011, exhibición que será trasladada a Bolzano, Italia, y que será inaugurada en mayo de 2011.

Ubicándonos en el 2006, es presentada en la Bienal de Liverpool una pieza titulada “*sobre el dolor*” realizada por Teresa Margolles, la pieza consistió en la construcción de un suelo con dos toneladas de vidrios y acrílico; vidrios recogidos de las calles en distintas ciudades de México, lugares en donde se dieron enfrentamientos o “ajustes de cuentas”, término que es utilizado para la práctica de asesinarse con armas de carro a carro. Los vidrios recuperados, recogidos de los lugares de los hechos por más de un año son trasladados a la Bienal de Liverpool en donde es

seleccionada Margolles. Este suelo construido con los vidrios es colocado en un lugar de tránsito que la propia artista selecciona por sus características de ubicación que estaban relacionadas con la cuestión social, alcohólicos, drogadictos, músicos ambulantes, transitaban por ahí. La obra quedo garantizada para quedar instalada en Liverpool por diecisiete años. El vidrio se convierte entonces en parte de la ciudad, un México roto, un México destrozado; la artista hablará del propio brillo del vidrio como rastro que se va quedando en las ciudades, huellas de violencia y de dolor.

La artista exporta el vidrio que queda ahí sucio, muchas veces lleno de fluidos corporales. Entonces no tenemos el cadáver, sino la huella del mismo, el fantasma, la marca, el indicio. La importancia de lo indicial será tema fundamental para este trabajo.

Antes el espacio de trabajo fue la morgue y aunque no dejará de serlo, a partir del 2000 Teresa Margolles transita y ubica su trabajo de investigación en las calles. Una necesidad de la artista por cartografiar el afuera, en donde se encuentran los asesinados, mutilados, balaceados: donde las personas y las cosas son agredidos, lastimados, cortados, ahorcados. Entonces el cadáver comienza a desaparecer, para enfrentarnos a su espectro, a su fantasma, convertidos en piezas y acciones cargadas de una cruel espectralidad. Nos enfrentamos de nueva cuenta al dolor, a sus fluidos, a sus desechos, al registro del horror, de la violencia. Entendiendo la crueldad, en términos de Clement Rosset como crúor, de donde deriva crudelis: lo no digerido, indigesto. Teresa Margolles nos involucra en una experiencia.

Teresa Margolles es seleccionada en el año 2009 para representar a México en la quincuagésima edición de la Bienal de Venecia en el pabellón de México instalado dentro del Palacio Rota Ivancich. Exposición mostrada del 7 de junio al 22 de noviembre de 2009, la muestra es titulada *¿De qué otra cosa podríamos hablar?*, está concebida a partir de acciones, huellas materiales de asesinatos, reportes policiacos, noticias de prensa, sucesos socio-políticos, adicción, poder, muerte y prohibición, son algunos de los conceptos presentes en su quehacer artístico y objetos también del presente estudio. En esta muestra de exhibición y acciones extramuros

nuevamente las calles son el espacio donde nos topamos con estos indicios a través de acciones de personas bordando frases con hilos de oro en telas de sangre recuperada de los suelos mexicano, bordando sentencias y advertencias de narcotraficantes, gente que trapea el Palacio de Rota Ivancich con desechos líquidos de asesinados en México.

Su exploración de la muerte se relaciona con una investigación sobre la condición social, el proceso de duelo histórico y la creciente violencia que define el entorno cultural y filosófico actual, desde nuestro espacio como país.

De lo anterior se desprende esta investigación, de las relaciones entre hechos, sucesos y engranaje de lo social-político con lo artístico, procesos artísticos ubicados específicamente en el trabajo de Teresa Margolles que se elaborará a partir de un análisis rizomático.

La metodología que se plantea para esta investigación será de tipo básica a partir del modelo rizomático de Deleuze y Guattari que se basa en la cartografía: un mapa constantemente construido, desplegado, reapropiado que puede ser transferible, modificable, con múltiples salidas y líneas de entrada. Es decir, que pueden existir desbordes en los sistemas lineales, líneas de cruces y fuga, los rizomas conectan, se mueven, o se interrumpen. Un rizoma, parafraseando a Gilles Deleuze y Félix Guattari, puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus líneas y según otras. Las multiplicidades se definen por el afuera, por líneas de fuga según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras.

Se trata de poner sobre la mesa qué pasa en el país en cuestión de violencia y los cruces que existen con la obra de Margolles, no se trata de realizar un análisis político especializado.

El motivo para realizar este estudio deriva de mi interés por la investigación en el campo del arte contemporáneo y estudios culturales diversos, interés que surge paralelamente a mi producción artística. Me parece urgente abordar las problemáticas actuales, es de suma importancia para establecer vínculos entre distintas disciplinas

que puedan dar pie a estudios posteriores y posibles rutas para la reflexión además de aterrizar ideas para una producción artística en lo individual.

El problema consiste en plantear cómo se da la relación entre realidad y la producción artística de Teresa Margolles, analizar el cruce entre los acontecimientos socio-políticos centrados principalmente en la violencia y la teoría contemporánea a partir del posestructuralismo francés y el arte contemporáneo específicamente ubicado en la obra de Teresa Margolles, y regresar a él para concluir. Planteo una serie de preguntas en torno a la presente investigación: *¿Este tipo de prácticas artísticas, como la de Teresa Margolles cómo nos interpelan?, ¿El arte actual puede confrontarnos con nuestra realidad, con el mundo y producir otros efectos, o efectos diferentes? , ¿Puede darse un acercamiento a otros espacios, momentos, problemáticas desde espacios indiciales o desde el casi vacío dentro de las prácticas artísticas contemporáneas?, ¿Puede darse una revivificación en las prácticas artísticas contemporáneas, a partir de propuestas como las de Teresa Margolles?*

El terrorismo y la violencia se sitúan como fenómeno político, económico, y es también una constante en la esfera de lo artístico, constante en el discurso creativo, a lo largo de la historia. El artista cuenta lo que ve, dirá Margolles.

Pero la violencia también es aplicada en la publicidad, los medios de comunicación, la violencia y sus formas de violencia son codificadas, controlada con toda alevosía y ventaja.

A lo largo del trabajo se han seleccionado algunas piezas específicas para aterrizar distintos conceptos con los que trabaja la artista y su relación con la violencia. Es un fenómeno de la realidad que se conceptualiza teóricamente. El primer capítulo es una revisión del panorama actual en el país, se plantea el estado de las cosas en términos generales, la cuestión de la violencia, y desde ahí los inicios en términos artísticos de Teresa Margolles, sus inicios con el colectivo SEMEFFO. En el segundo capítulo se aterriza el trabajo de Teresa Margolles dentro de la morgue, y después su salida a las calles, a realizar un trabajo un tanto etnográfico. El tercer capítulo explica la indicialidad en el trabajo de la artista como estrategia artística.

El cuarto capítulo habla de la desaparición del cuerpo entre vapor y agua; dos piezas en especial fueron seleccionadas para hablar del silencio que produce la desaparición del cuerpo y aparece lo espectral. El quinto y último capítulo tiene que ver con lo cruel, este capítulo se centra en la Bienal de Venecia, y la última exposición internacional documentada de la artista en Kassel y Bolzano.

En este momento el arte ha llegado a este punto, busco un acercamiento con el principio de realidad a la obra de Teresa Margolles, quien no solo se acerca a lo real, sino replantea la violencia en su obra. La mayoría de las prácticas artísticas actuales se han desligado de problemáticas graves que se entrelazan en nuestro tejido social. De ahí el interés de centrarme en Teresa Margolles como artista de nuestro tiempo, de nuestro acontecer, una mexicana solidaria, observadora, crítica. Una mexicana dolida, pero fuerte, implacable.

I. SOCIEDAD Y VIOLENCIA

México, las calles como morgue

“El mundo ya no es mundo de la palabra. / Nos la ahogaron adentro /
como te asfixiaron / como te desgarraron a ti los pulmones /
y el dolor no se me aparta. / Sólo tengo al mundo. /
Por el silencio de los justos /
sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo... /
El mundo ya no es digno de la palabra,
es mi último poema,
no puedo escribir más poesía... la poesía ya no existe en mí”.

Javier Sicilia
Periódico la Jornada, viernes 3 de abril de 2011

Mi interés en el tema de la violencia por la que atraviesa México actualmente y lejos de conocerlo cabalmente, se centra en la propuesta artística de la mexicana Teresa Margolles: su obra surge precisamente de la observación de la violencia, no sólo ubicada en la actualidad, sino desde hace más de una década. El tema ha sido una preocupación constante y eje de la obra de la artista. Así, en mi posición de espectadora y como parte de una sociedad, una ciudad y un país, contextualizo la producción de la artista en los últimos once años para entender de alguna forma y desde diversos ángulos cómo se van articulando sus piezas trazando líneas a partir de la violencia y sus consecuencias.

No se pretende realizar una tesis donde puedan plantearse soluciones, propuestas o argumentos políticos, ni tampoco un análisis especializado en el tema que ya los medios; la televisión, la prensa, los escritores, los investigadores y los analistas se sitúan en ello, sino plantear un panorama actual para ubicarnos en el contexto en el que Teresa Margolles despliega su trabajo. Se pretende hablar de lo que acontece y de lo que es urgente hablar. Por una parte en el México actual, y la incompetencia

gubernamental que se ha venido acrecentando a partir de una declaración de la llamada “guerra contra las drogas”, “guerra contra el narcotráfico”¹ por parte del poder ejecutivo actual y por la otra el problema de las imágenes mediáticas ligado al tema de la violencia y el control.

La violencia en el presente trabajo y lejos de definirla cuando es perfectamente comprobable, se puede dar de innumerables formas, la violencia ligada al control, la violencia política e ideológica, la violencia en los medios de comunicación, la violencia asociada al narcotráfico u otras actividades ilícitas, la violencia por apropiación de bienes, por honor, por reivindicación; la violencia indiscriminada, que es el tipo de violencia que estamos viviendo en el país. La violencia es un término que se utiliza para describir distintas situaciones y muy diversas, con diferentes detonantes, víctimas, situaciones, condiciones. No necesitamos una definición concreta porque la violencia tiene muchas caras, el problema es que se ha instalado en las calles, en las casas, en nuestro cotidiano.

Como se titula acertadamente la exposición de Teresa Margolles en la 53 Edición de Bienal de Venecia (2009-2010) *¿De qué otra cosa podríamos hablar?*, y retomando el título, de qué otra cosa podríamos hablar cuando es urgente la reflexión acerca del tema de la violencia en México, en todas las disciplinas, en nuestra sociedad actual. Es preciso detenernos para ubicarnos en el contexto actual.

El país se encuentra aterrorizado, día con día vivimos con las noticias de innumerables actos de violencia; niños, mujeres y jóvenes asesinados, gente tirada en las carreteras, cadáveres encontrados en fosas clandestinas, cabezas que ruedan por las banquetas, gente que desaparece. Las calles se han convertido en las morgues². Periodistas, escritores, defensores de derechos humanos han sido sus rehenes, más vale guardar silencio, y mantenerse al margen; postura de una gran parte de la

¹ Felipe Calderón Hinojosa, actual presidente de México adopta una estrategia que consiste en el uso de las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Ejército y Marina para luchar en contra de los cárteles mexicanos. Esta guerra comienza en marzo de 2006 a tan solo tres meses de que Calderón Hinojosa tomará el poder.

² (voz fr.) En medicina legal, depósito de cadáveres.

población. Una guerra también mediática donde se nos muestran todas las estrategias desde todas las posturas, los militares muertos, los capos aprehendidos, la presentación de cuerpos destrozados, los asesinatos en masa, y de nuevo el ejército aprehendiendo a sicarios, y luego narcomensajes³, y luego, y luego, imágenes que van y vienen formando parte medular en esta problemática, y que sólo dejan ver que esta guerra posiblemente tenga un muy mal final o no lo tendrá.

Como espectadores no escapamos, ni estamos exentos de formar parte de estas listas diarias de asesinatos y desapariciones. El tejido social se encuentra descompuesto, putrefacto y nos afecta a todos: como parte de este tejido ya no se sabe a ciencia cierta en dónde se está y hacia dónde se va. Si bien el problema del narcotráfico no es cosa nueva, todo se ha salido de control, todo ha sido trastocado.

Al parecer podemos pensar que el país se ha salvado porque aún existen algunos espacios en donde se puede pensar el mundo y la vida de distinta manera; existen universidades, ciudadanos organizados, espacios del arte y la cultura, algunos medios periodísticos, existen científicos, escritores, músicos; artistas comprometidos de disciplinas varias. Personas e instituciones que pueden hacer un receso, una pausa para pensar y hacer. Hay una Teresa Margolles dispuesta a trastocar y a poner el asunto sobre la mesa, una artista que sale a las calles que se han convertido en morgues a recoger la memoria de los asesinados, de estos muertos a los que callaron sus voces y su aliento.

México es un país cubierto de sangre y plomo, los códigos de honor, por así nombrarlos, se rompieron, también rotos los acuerdos y negociaciones que al parecer existieron por décadas y que por lo menos mantenían a gente inocente fuera de la jugada. Se podía en cierta medida transitar por las carreteras, caminar en las calles. Podemos ver los crímenes en la red a través de videos, ver las imágenes en los diarios y la televisión; desayunamos, comemos y cenamos violencia. No se puede dejar el contexto social y económico de lado: un país en crisis con siete millones de jóvenes

³ Mensaje escrito dejado en un cadáver, atribuido generalmente a una práctica criminal.

desempleados, y una tasa anual de desempleo del 5.2 por ciento, 57 millones de pobres, 18.4 millones en pobreza extrema, y 18 millones sin acceso a servicios de salud (INEGI, 2010)⁴.

Un promedio de 36 muertes violentas diarias a lo largo y ancho del país. Tan sólo en el mes de abril de 2011 se registraron 1231 asesinatos. (Longhi,Bracaglia:2010).

Cinco mil desaparecidos registrados al 4 de abril del 2011 según la CNDH⁵, 1190 cadáveres sin identificar y cuarenta mil asesinatos desde el comienzo del fracasado gobierno de Calderón Hinojosa. Estas cifras con seguridad se incrementarán al final del presente trabajo. Cifras sin duda escalofriantes, cifras donde cada muerto tenía nombre y apellido, imágenes crueles que se volvieron espectáculo, todo se compra y se corrompe, se confunde, ya no son ellos, somos nosotros, somos todos. Una guerra que ha traído graves consecuencias no sólo en los llamados “daños colaterales”, un gobierno cuestionado por las decisiones mal tomadas, las instituciones plagadas de corrupción y de criminalidad, porque desde su postura se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, desde el ejército hasta las policías estatales y municipales, directores de reclusorios, jueces. Esta guerra está perdida y el gobierno Calderonista está destruyendo el tejido social

La sociedad ya no tiene ninguna confianza en sus instituciones, no desde hace cuatro o seis años, sino desde hace muchos; hay un gobierno sólo centrado en el ejercicio del poder, en intereses personales y de partido, un gobierno que ha dejado de preocuparse por sus gobernados, sólo podemos percibir una ausencia de justicia social.

Jean Baudrillard (2000a:67) menciona como “la democracia no escapa a la regla según la cual los sistemas nunca funcionan mejor que yendo en contra de sus propios

⁴ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, institución pública que se encarga de procesar y difundir la información acerca de la población, el territorio y la economía del país.

⁵ Comisión nacional de los Derecho Humanos, cuyo objetivo es la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2010).

principios...” entonces, al igual que con la paradoja del comediante, la ilusión del teatro o de la política se habrá perdido, el gobierno se ha perdido, ha sacrificado su propia escena, “final de la escena política”. Baudrillard lanza una pregunta de gran complejidad: “¿El papel de los políticos no consiste acaso en atraer sobre ellos la enfermedad crónica de lo social, la parte maldita de lo social, que es la esencia del poder, y encontrar su utilización política?”. (2000b:109) Desde aquí el autor cuestiona cómo se ejerce el poder. A través de distintas estrategias la manipulación y corrupción ferozmente se organiza.

Podemos pensar por ejemplo que en tan sólo tres días consecutivos pudimos ver televisada la boda real, el 29 de abril de 2011; la beatificación de un papa el 30 de abril del mismo año y el asesinato de Osama Bin Laden el primero de mayo, también en el 2011. Guy Debord nos recuerda:

“La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: cuanto más contempla menos vive; cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está en todas” (Debord, 1995:49).

Así, mientras en México se olvidaban a los 318 cadáveres encontrados en sesenta fosas clandestinas en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero. Las imágenes mediáticas que nunca callan, guión forzado, ficción ininterrumpida, imágenes que fascinan, la televisión que ya no sueña, pero que tampoco tiene que ver con lo real (Baudrillard, 2010).

La violencia no deja de transformarse, al parecer vigentes las palabras baudrillardianas de hace veinte años, nuestra violencia entre otras formas surge de la

pantalla, la violencia está en potencia. (Baudrillard, 1991). De estas imágenes que nos invaden todo el tiempo, en todos los lugares, a todas horas.

En la *Transparencia del mal*, otro texto del mismo autor hace mención del discurso político, inmerso en los medios:

“Si han existido pasiones políticas, existe actualmente una violencia idónea a la repugnancia fundamental por la política.

El propio poder se basa ampliamente en la repugnancia. Toda la publicidad y el discurso político son un insulto público a la inteligencia y a la razón, pero un insulto del cual somos parte integrante, una abyecta empresa de interacción silenciosa. Se acabaron las tácticas de disimulo; hoy se nos gobierna en términos de franco chantaje.

El prototipo fue aquel famoso banquero con cara de vampiro que decía: «Su dinero me interesa.» Hace ya diez años: la obscenidad entraba en las costumbres como estrategia de gobierno. Nos dijimos: es una publicidad muy mala por su agresiva indiscreción. Muy al contrario, era una publicidad profética, cargada de todo el futuro de las relaciones sociales, porque caminaba precisamente hacia la repugnancia, la concupiscencia y la violación.”

(Baudrillard, 1991:81)

Nos invade lo que ya veía Baudrillard sobre la repugnancia por la política, hoy nos encontramos con una enorme impotencia, inseguridad y debilidad, una sociedad que ya no cree, que da lo mismo ver la boda real televisada, que la guerra en Libia. No sólo el Estado tiene monopolizada la violencia porque además ha perdido el control de sus propias instituciones.

Si bien es demasiado complejo hacer un análisis en lo político, económico y social, sí podemos ser capaces de percibir, de ver lo que sucede ubicando algunos aspectos que nos ayudarán a entender que la guerra y el ejercicio del poder gubernamental y criminal, el control, si es que es posible recuperarlo, se está buscando a través del miedo, a través del horror, de la amenaza.

Ante un gobierno irresponsable y corrupto, no han bastado los cientos de secuestros, los niños quemados en la guardería ABC⁶, no han bastado las muertas de Juárez⁷, la desaparición de cientos de personas, no ha bastado el llamado “daño colateral” que resulta en balas perdidas, desmembrados, decapitados, desaparecidos, niños y jóvenes muertos y reclutados en las filas del crimen o la policía. Ya ni siquiera pueden las personas ir a “trabajar al otro lado” porque en el camino son asesinadas o secuestradas. No ha bastado la crisis económica, la ciudadanía se pregunta una y otra vez en dónde está el gobierno que protege a las personas, en dónde el que procura justicia.

Así, el poder que se funda también a través de lo mediático, se potencializa, las imágenes van y vienen desde todas las posturas, tanto del Ejecutivo como de los criminales. Nos encontramos ante imágenes abyectas, obscenas, aterradoras; dispositivos que funcionan como forma de violencia. En el texto titulado: Cuerpo Disuelto, José Luis Barrios analiza la representación de la violencia y aquí cabría mostrar el exceso mismo de la perversión del poder, cómo a través de la imagen se sobrepasa el límite de la representación. “Se abre la posibilidad de que la violencia, el dolor, el sufrimiento fueran objetos de manejos simbólicos diversos” (Barrios, 2010:24).

Si bien Barrios se refiere a las imágenes de los campos nazis producidas hacia al final de la Segunda Guerra Mundial, la violencia y la muerte, en tanto imagen, van ocupando un lugar predominante, imágenes de esta violencia exacerbada que muestran una forma de tortura más, una forma de control, dispositivos que producen miedo, donde el cuerpo se disuelve, donde el cuerpo aparece fragmentado, imágenes que nos intimidan volviéndonos paranoicos, coartando nuestra libertad de hacer, de decir y de actuar; donde la solidaridad también se ve fragmentada. La guerra se va instalando al parecer sin retorno, la guerra en las calles, la guerra en los medios:

⁶ Cuarenta y nueve niños perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de Junio de 2009, sin que se haya responsabilidad penal o civil hasta la fecha (abril 2011).

⁷ Homicidios y asesinatos de cientos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua desde 1993.

“Las guerras son ahora también las vistas y sonidos de las salas de estar. La información de lo que está sucediendo en otra parte, llamada «noticias», destaca los conflictos y la violencia -«si hay sangre, va en cabeza», reza la vetusta directriz de la prensa sensacionalista y de los programas de noticias que emiten titulares las veinticuatro horas- a los que se responde con indignación, compasión, excitación o aprobación, mientras cada miseria se exhibe ante la vista.” (Sontag, 2003:27)

Las imágenes mediáticas controladas donde plano por plano son organizadas de tal manera que nos muestran a la policía o al ejército triunfante con los “culpables” detenidos, ya golpeados, ya “culpables”, las imágenes de “hallazgos” de cuerpos encontrados, cuerpos cubiertos de sangre, o cuerpos destrozados y todas sus variantes, que muestra a la autoridad triunfante. ¿Triunfante?, sólo estrategias mediáticas, lo mismo torturan el Estado, policías ministeriales, judiciales, municipales, y militares; en marzo de 2011 se leía en las noticias la declaración de un jefe policiaco: “Si agarro a un zeta lo mato; ¿para qué interrogarlo?” (Martínez, 2011:7) de todo ello solo pueden lanzarse preguntas sin respuestas, sólo queremos aislarnos y replegarnos hasta el hartazgo y el asco que producen este exceso de acontecimientos diarios, noticias e imágenes, amenazados por la violencia, inevitablemente nos afecta como sociedad, tornándose intolerable. Luis Astorga, (2011) quien es Doctor en Sociología por la Universidad de la Sorbona, París I, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM⁸ y del Sistema Nacional de Investigadores, además de coordinador de la cátedra UNESCO⁹. autor de varios libros especializados en el tema de las drogas y narcotráfico, dirá que nos encontramos en un callejón sin salida; en entrevista realizada por Magali Tercero¹⁰ a Luis Astorga llamada “Ni la capacidad del Estado mejora, ni la impunidad disminuye”, publicada en Milenio Semanal el 13 de Junio de 2010 comenta:

⁸ Universidad Autónoma de México.

⁹ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization .Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes.

¹⁰ Especialista en crónica sobre temas sociales y crónica sobre arte.

“Hay muchos problemas en el manejo de los medios. Las propias autoridades los manejan de cierta manera muy dirigida. En los medios hay muchos que hubieran querido ser escritores. Mezclan sus inclinaciones literarias con sus mitologías personales y con algunos datos duros. Hacen una combinación muy atractiva para el lector, tienen un cierto mercado pero no es estrictamente periodismo, no es estrictamente literatura ni relato policíaco. Es un híbrido y puede ser interesante pero no puedes pretender que refleje algo consistente. Entra más en el ámbito de lo mitológico.” (Astorga, 2011)

La información es manipulada, controlada, monopolizada de acuerdo a los grupos de poder, estrategia imprescindible para desde la violencia tener control sobre los gobernados. La monopolización de la información sigue siendo clarísima. Por la reciente “Marcha Nacional por la paz” realizada el 8 de mayo de 2011 en varias ciudades del país y otros países en apoyo a México, pocos medios televisivos cubrieron la nota de forma permanente, en vivo o sin ediciones; a decir la televisión que es vista por millones de personas en nuestro país, el gobierno controla a su conveniencia; la difusión de dicha marcha se sostuvo gracias a los medios electrónicos y redes sociales.

La ensayista estadounidense Susan Sontag cita:

“Se trata de Baudelaire, que escribe en sus diarios a principios del decenio de 1860:

Es imposible echar una ojeada a cualquier periódico, no importa de qué día, mes o año, y no encontrar en cada línea las huellas más terribles de la perversidad humana... Todos los periódicos, de la primera a la última línea, no son más que una sarta de horrores. Guerras, crímenes, hurtos, lascivias, torturas; los hechos malévolos de los príncipes, de las naciones, de los individuos: una orgía de la atrocidad universal. Y con ese aperitivo repugnante el hombre civilizado riega su comida matutina.

Los periódicos aun no tenían fotografías cuando escribió Baudelaire. Pero esto no obsta para que su descripción censoria del burgués, sentado a desayunar con el conjunto de horrores mundiales de la prensa matutina, sea en nada distinta de la crítica contemporánea del abundante horror anestésico que nos ceba todos los días, tanto de la televisión como del periódico matutino. La

tecnología más reciente suministra una alimentación constante: tantas imágenes de desastres y atrocidades como tiempo de que dispongamos para verlas.” (Sontag, 2003:126)

Y vamos entonces perdiendo nuestra capacidad de asombro, los medios van dictando y decidiendo al parecer lo que creemos o dejamos de creer, es increíble que las palabras de Baudelaire a más de ciento cincuenta años citadas por Sontag sigan resonando.

“La afirmación de que la guerra, como todo lo demás que parece real, es *mediatique*¹¹, resulta común. Éste era el diagnóstico de distinguidos franceses que por un día se dejaron ver en la Sarajevo asediada, entre ellos Andre Glucksmann: que la victoria o derrota bélica no dependía en absoluto de lo que sucediera en Sarajevo, o de hecho en Bosnia, sino de lo que sucediera en los medios.” (Sontag, 2003:126)

Regresando a la cuestión de los medios como una problemática que va de la mano con el problema de la violencia: “todos nosotros somos cómplices en la espera de un libreto fatal, aunque nos sintamos conmocionados o alterados cuando se escenifica”. (Baudrillard, 1991)

Es interesante anotar como en la esfera de producción literaria podemos observar el despliegue de la narrativa mexicana a finales de la década de los noventa del siglo XX, sosteniéndose desde finales de la misma década hasta nuestros días; los temas de corrupción, ironía, intertextualidad y un reflejo claro con el contexto mexicano; desde el levantamiento de EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), el asesinato de Ruíz Massieu (Candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional). Los temas de: secuestro, migración, feminicidios, asesinos seriales, narcotráfico; son recurrentes, son espacios comunes; ahí podemos observar la palabra “asesino” diversificado en otros términos como zeta, paramilitar, asesino a sueldo. Por nombrar algunos que se sitúan en el género de la narrativa: Elmer Mendoza, que si

¹¹ Adj. En los medios de comunicación.

bien sus novelas se plantean como ficción, claramente son el espejo de una realidad. Narrativa de la violencia, el poder y la corrupción. Jesús Alvarado en 2003 publica la novela *Bajo el Sol*, el tema es el narcotráfico.

Rafael Ramírez Heredia publica en 2004 *La mara*, en donde se encuentran presentes los excesos de la violencia y planteando la condición trágica de los maras¹², su entorno y su forma de vida de parias criminales como forma de vida. *Welcome Coyote* publicada en 2008, novela de Ulises Morales Ponce, plantea el tema de los migrantes mexicanos; *Al otro lado* también del 2008 de Heriberto Yépez de nueva cuenta los tópicos de narcotráfico. Los temas de forma permanente atraviesan la ficción no tan ficción. *La reina del sur* del 2002 de Arturo Pérez Reverte, quien replantea los contextos políticos y sociales.

Recientemente se publicó el libro *La narcocultura: simbología de la transgresión, el poder y la muerte* de Nery Córdova; el texto entiende al mito como un concepto vivo, cargado de intuiciones y creencias, pero también realidades, incidentes, historia, significados y presencia, como una cristalización de signos, contenidos y lenguajes en perenne acción y movimiento.

Eduardo Antonio Parra se sitúa en el norte del país en el 2002 para plantear una novela en estos territorios, *Nostalgia de la sombra*, escenarios violentos en donde hay constantemente referencias a los narcocorridos, otro aspecto interesante solo por nombrarlo; a propósito Luis Astorga (2010) apunta:

“Mucho antes de que los medios publicaran que en Michoacán había laboratorios de cristal yo ya me había enterado por el corrido “Los cristaleros de Michoacán”. Decía que en ese estado cada vez se montaban más laboratorios de cristal. Hay una pieza de Bruce Springsteen, Sinaloa Cowboys, que habla de laboratorios de metanfetaminas de sinaloenses montados en el condado de Fresno, California. Eso ya tiene años. Los corridos se adelantan muchas veces a los medios. Éstos no descubren: transmiten las versiones oficiales y, a veces, hacen un poco más de investigación.” (Tercero, 2010)

¹² Agrupación de jóvenes pandilleros, conformada en su mayoría por inmigrantes, principalmente de el Salvador, se han concentrado históricamente en el estado de California.

En la conferencia titulada “Narcocultura, estética de nuestro tiempo” (2010), en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el escritor Élmer Mendoza hace una puntual observación:

“... en la instalación, la pintura, música, danza, arquitectura, el cine y la literatura hay una estética que no puede escapar a la realidad que a la sociedad le afecta. Es una estética, señaló el escritor Élmer Mendoza, de la perturbación y la angustia, de la coexistencia como fin último, el narrador reconoció que los creadores están quizá atrapados en una realidad podrida que requiere soluciones que los artistas no puedan conseguir por estar dentro de la utopía.

-Esta relación te perdono te denuncio entre el arte y la realidad debe evolucionar. Lo deseable es que la realidad se transforme para bien, porque el arte sólo variará para enjuiciarla, porque tal es su naturaleza (...) señaló que en un país en el que las acciones de la delincuencia ocurren todos los días, están los artistas. Los pintores, instaladores, performancers, escultores y arquitectos, los bailarines, fotógrafos, músicos, cineastas, teatreros, diseñadores de ropa, joyas, botas, sombreros, accesorios, los artesanos y los escritores. (...) La literatura se caracteriza por manejar lenguaje popular y expresiones del hampa, por su voluntad de estilo, por el dinamismo de su discurso y porque ha roto el límite entre la ficción y la realidad (...) Nuestros textos dan fe de un país en vilo, de un país víctima de la delincuencia organizada y de la incorrecta aplicación de los instrumentos de justicia (...).

Estamos inmersos en una realidad impresionante de la que es difícil escapar, una realidad lacerante que nos ha conducido a la creación de productos artísticos que van más allá de la representatividad. Cuando menos perturbador”.

Opinó del trabajo de Teresa Margolles, de cómo pretende denunciar la degradante situación de que somos testigos, de cómo ella estudia la realidad e intenta la representación de su crueldad como signo de descomposición social, pero también como un llamado a impedir un estado de violencia.

Nos encontramos, pues, ante una infinitud de estudios y opiniones sobre los temas de violencia vista desde los más diversos ángulos, en donde se encuentra

inserto el término de subcultura, narcocultura¹³. Juan Cajas (2010) doctor en antropología (UNAM), colombiano de nacimiento y cartógrafo de otredades por elección, es profesor-investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y, experto en materia de narcotráfico. Apuntará sobre la subcultura entendida como subcategoría de la cultura en general, como suerte de ruptura o contrato social ha sido desplazado por el término en el tema que estamos tratando como narcocultura y así se han construido nuevos términos: “narcopolítica, narcomenudeo...” “Es más, acudiendo a esta terminología contemporánea podríamos acuñar la expresión narcólogo, para denominar a los especialistas y estudiosos del narco” (Cajas, 2011:28).

Es extremadamente amplio el campo de estudio del tema del narcotráfico y violencia generados en los últimos cinco o seis años en distintas disciplinas, las morgues dirá Teresa Margolles serán un termómetro de lo que pasa en las ciudades, entonces también en innumerables esferas de estudio y análisis podrían funcionar como termómetro, cartografiando la realidad. Propuestas de posibles soluciones, escritos críticos y sobre todo textos en donde se ha dejado ver el malestar de la sociedad en general.

Se reclama la postura y responsabilidad del gobierno, del presidente mexicano; Guillermo Fadanelli menciona en resumidas cuentas:

“El Estado en su acepción más humilde tiene obligación de brindar seguridad, equidad en la competencia, servicios de educación para que las personas piensen por sí mismas y no nada más para que se preparen para ser sujetos de una corrupción titánica y deshumanizada. A fin de cuentas no nos importan, creo yo, cuáles son las preocupaciones morales de los gobernantes, siempre y cuando nos defiendan de los criminales, procuren a través de la educación pública el fortalecimiento de una conciencia civil, y defiendan a toda costa las libertades individuales”. (Fadanelli, 2010)

¹³ Término de origen reciente y se utiliza, principalmente, para aludir a las manifestaciones culturales vinculadas al narcotráfico en México.

Si bien no sabemos exactamente hacia dónde va el país, es urgente ver en donde estamos parados y no dejar de lado la reflexión y la acción. En el libro *Las Ciudades invisibles* de Italo Calvino:

“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.” (Calvino, 1983:175)

A propósito de Calvino, Juan Cajas hace mención sobre la ciudad moderna:

“El infierno calvinista es una metáfora certera, trazo perfecto que dibuja la ciudad con sus riesgos y temores, la ciudad es un laberinto; en sus intersticios habitan los extraños, los *otros*, los que comercian con el miedo y la prohibición. La otredad se cristaliza en formas inéditas de miedo. Temor al diferente: al sospechoso de conducta *desviada*, al tatuado -puede ser un mara- , al inmigrante -puede ser ladrón- , al forastero-puede ser un narco- . De ellos se han ocupado diversos autores y saberes, en un juego de invenciones y acertijos. Explorar la geografía del miedo fue, entre otros, uno de los retos de una disciplina que titubeante se arriesgaba a dar sus primeros pasos e intentaba en ellos develar las consecuencias del acelerado y brutal crecimiento urbano: la Sociología” (Cajas, 2009:9)

Descubrir que el gobierno se devora así mismo, devora a sus hijos y el tiempo no perdona. “Es el estado hipocondríaco del cuerpo que devora sus propios órganos. La rabia que ponen los poderes, los Estados, en destruir sus propias ciudades, sus propios paisajes, su propia sustancia, hasta casi destruirse a sí mismos, sólo puede compararse con la que pusieron antes para destruir las del enemigo.” (Baudrillard, 1981)

Nos encontramos ante una situación compleja, en un estado fuera de control. Encontrar causas que propiciaron el desarrollo del narcotráfico, tratar de terminar con

el narcotráfico a través de “una guerra” es tarea imposible, adentrarnos en el uso de las drogas que tiene su origen desde la existencia del hombre, también tarea ardua, sin olvidar el problema de la legalización de las drogas; se trata de muchas vertientes de un estado muy complicado, rodeado de una serie de mecanismos, aparatos de control, corrupción en todos los ámbitos, represión, lavado de dinero. En una entrevista hecha por Pablo Ordaz al escritor mexicano Elmer Mendoza:

“Un país donde todos los días la gente quiere saber cuántos fueron los muertos del día anterior tiende a convertirse en un país sombrío, en un país que le apuesta al terror. Y eso no lo vamos a permitir. Aunque ya, cada día, al salir de casa, pensemos en la posibilidad de que nos maten. Pero no le podemos dejar nuestras calles ni al ejército ni a los sicarios. Las ciudades nos pertenecen. Son el muestrario de lo que somos. Lo contrario, la sombra, lo sombrío, provoca abandono, indigencia (...) No lo vamos a permitir. Tenemos que recuperarnos. No podemos vivir en un país que termine tragándonos a nosotros mismos (...)”
(Mendoza, 2010)

Nos encontramos pues ¿ante un callejón sin salida?, ¿hacia dónde vamos?, ¿en dónde estamos parados?, solo se pueden lanzar preguntas, preguntas que al parecer hoy por hoy no tienen respuesta. Nos encontramos entre laberintos demasiado complejos para encontrar salidas, el pasado 8 de mayo la sociedad civil se convocó a una marcha por la paz, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigir un “ya basta” a un “no más sangre”, la sociedad está harta y el país se encuentra desquebrajándose.

SEMEFO

*Since the world drives to a delirious state of things,
we must drive to a delirious point of view.
(Ya que el mundo adopta un curso delirante, debemos
adoptar sobre él un punto de vista delirante.)
Jean Baudrillard
La transparencia del mal.*

A lo largo de la historia el arte no ha estado exento de producir a partir de los temas de violencia, de horror, de guerra, de muerte; temas que recurrentemente giran en torno al cuerpo. Territorios en donde el arte siempre ha entrado, explorado y sin lugar a dudas no dejara de hacerlo.

Un antecedente claro en la obra de Teresa Margolles es sin lugar a dudas el Colectivo artístico SEMEFO nombre que se apropian de la institución pública del mismo nombre: Servicio Médico Forense. El colectivo estaba conformado por Teresa Margolles, Arturo Angulo, Carlos López, Juan Manuel Pernás, Víctor Basurto, Arturo López, Víctor Macías, Antonio Macedo y Juan Luis García Zavaleta. Sus primeros trabajos se realizan en 1990.

SEMEFO un colectivo transgresor, centrándose en los temas de violencia, el exploraba los asuntos sociales y sus problemáticas; lo abyecto vinculado al asco, a la repulsión, lo abyecto que perturba el orden, lo abyecto como estrategia para subvertir ese orden, es decir, para volver hacía él. Cuando el cuerpo se fragmenta, se tritura, se abre y se rompe entonces se produce lo abyecto. Ya desde ahí se exploraba la vida del cadáver, interés siempre presente en Margolles.

1.Teresa Margolles, SEMEFO

Proceso de la pieza titulada: Necrobestialismo, 1993.

Sus piezas performáticas se conjugaron unas veces con el trabajo musical del género del death metal que algunos de sus integrantes tocaban, y lo mismo se presentaban en una galería que en espacios como el LUC (La última carajada de la cumbancha): espacio de música y arte alternativo underground, donde también se presentaron los grupos de rock nacional e internacional de esa década.

SEMEFO se presentó en varios teatros de la UNAM, por diversas ciudades de la República Mexicana, se presentaron también en Estados Unidos y en Europa. Desde su inicio SEMEFO a través de sus propuestas evidencian el estado de la violencia en lo social, cultural, político, económico; transgrediendo el cuerpo, el espacio y los objetos, a través de sus piezas performáticas, y a través de toda la producción artística de este grupo. José Luis Barrios comenta a propósito del contexto y estética en el que se ubica SEMEFO:

“Si en los artistas de la posguerra las estéticas de la transgresión funcionaron como estrategias de resistencia y revolución al canon artístico y al gusto y la moral social, en la posmodernidad esta transgresión habrá que entenderla en la lógica de la sociedad del simulacro y el espectáculo, lo que también significa comprender la manera en que estos discursos del arte forman parte de esta nueva forma de la sociedad de masas y el poco o nulo espacio que tienen de subversión y transgresión. En todo caso, hay que tomar en cuenta al menos dos cuestiones: el hecho de que el valor irruptivo de estas estéticas requiere de estrategias y soportes cada vez más radicales tal y como lo demuestra la práctica artística del grupo SEMEFO”

“Tres registros artísticos se pueden seguir en las piezas y las intervenciones de SEMEFO: el de estética de la presentación, el de la huella y el de la evocación. En éstos los dos elementos que acompañan el argumento de este trabajo (la relación polisémica y rizomática entre texto y vida), se mueven de distinta manera y en diversa dirección, dichos movimientos se fundan y son variaciones sobre el principio del *ready-made* no de objetos, sino de otra vida.” (Barrios, 2005)

Como bien lo indica Barrios, SEMEFO en un primer momento explora la presentación y ya no la representación, el registro de la huella del que jamás desprenderá Teresa Margolles en sus posteriores trabajos, aspecto que se pretende analizar en este trabajo. Después la evocación, estas relaciones de distintos significados y relación de signos al interior de las propias piezas, con un carácter

también sintagmático; la obra titulada *Dermis* (1997) y *Estudio sobre ropa de cadáveres* (1997) son unas series de objetos; ropas recuperadas de personas que han sido asesinadas, fragmentos de piel tatuada también recuperados de personas que murieron en medio de una situación violenta, la recuperación y la huella que serán constantes a lo largo de la producción de Margolles, es decir la relación de signos al interior de las propuestas tienen un gran peso conceptual que las sostiene, ropa ensangrentada, rasgada por un cuchillo, navaja o bala. Ropa que perteneció a alguien que murió o violado, o baleado, golpeado o apuñalado, incluso personas atropelladas.

Fragmentos de piel con tatuajes que hacen referencia a pandillas o bandas que constantemente se agreden.

Espectros que se hacen presentes con el calco de un cuerpo cuando es practicada la autopsia, mapas sobre sábanas blancas, la tela absorbe el dolor de la vida y existencia aún material en su cuerpo muerto donde quedan los fluidos del cadáver, como si el cuerpo se resistiera a dejar su existencia. Esta exposición recorre varios espacios en la Ciudad de México, y es trasladada a Madrid, Gijón, Oviedo, y Santiago de Compostela, entre otros.

Ahora bien la relación rizomática (Deleuze, 2004) en definitiva está presente en los trabajos de SEMEFO al existir formas diversas conexiones y líneas de fugas, rasgos que chocan y se separan y vuelven a juntarse, yo acotaría además el constante devenir que producen estas obras, un devenir que produce la desaparición de mapas, en donde aparecen cuerpos y flujos de animales y de personas muertas, y luego piezas en donde la huella se hace presente como rastro a partir de lo muerto, a partir del cadáver. Estas relaciones no desaparecen luego en el trabajo de Teresa Margolles. SEMEFO desterritorializa, es crítico, subvierte la prohibición para dar cauce a la acción performática que deviene en tensión, caos, locura, en delirio sobre el mundo. Experimentan, no reproducen.

2. Estudio para ropa de cadáveres, SEMEFO

3. Dermis, 1997, SEMEFO

4. Dermis, 1997, SEMEFO

Exposición titulada “*Así está la cosa*”

Museo de Arte Contemporáneo, Ciudad de México.

SEMEFO entonces se inscribe en lo abyecto, como lo que nos trastoca, vulnera, lo que nos es insoportable. SEMEFO utiliza elementos simbólicos varios como constantes en su producción, no solo se centra en la violencia como bien lo apunta Barrios sino que además se pueden identificar en la idea del desecho, de la máquina, del modo acelerado de la ciudad, violencia que no sólo se centra en el asesinato; sino, también en la violencia en trabajo, en el tráfico, la violencia en lo político, o en los modos de control.

Me parece fundamental entender a grosso modo al colectivo SEMEFO que sin lugar a dudas es el inicio de lo que será el trabajo de Teresa Margolles en solitario; desde 1994 Teresa Margolles de alguna manera manejaba ya las técnicas forenses, lo que ayudó al grupo en gran medida a llevar a cabo su pieza *Lavatio Corporis* pieza presentada por SEMEFO en el Museo Carrillo Gil. Caballos muertos cabalgando, disecados, inertes en su movimiento mecánico, artificial. Caballos montados sobre estructuras metálicas; una pieza posterior en la vida del propio cadáver: el animal pudriéndose y devorado por larvas.

Como bien lo apunta Cuauhtémoc Medina (2009:17), uno de los críticos y curadores de arte más activos e importantes del país, curador comisionado del Pabellón mexicano en la 53 edición de la Bienal de Venecia, SEMEFO indiscutiblemente es un parteaguas en la escena del arte en México:

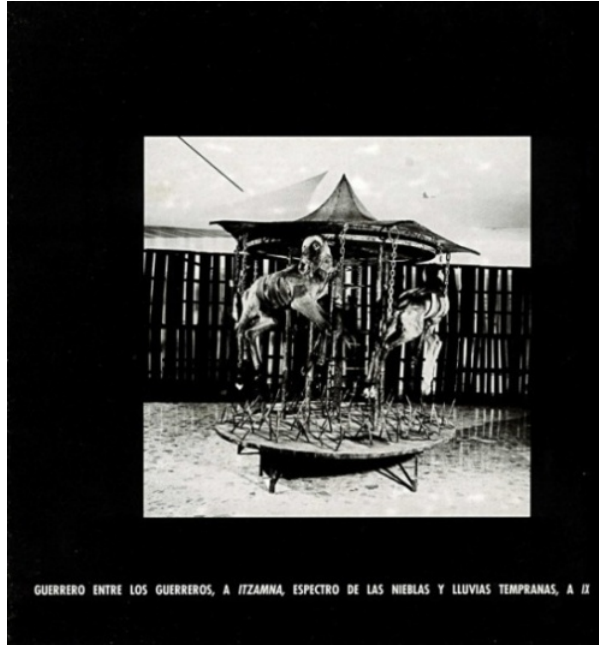
“(...) el grupo SEMEFO quedó instaurado como un componente esencial de las formas de arte de crisis que emergieron en México en los años 90, en buena medida porque su negociación con lo espantoso operaba como referente límite de una zozobra común. Fue precisamente su tajante anti-humanismo lo que lo diferenció del conjunto de los otros artistas y colectivos que provenían de la contracultura del período. Al aludir extáticamente la experiencia de un contacto con lo bajo y abyecto, al vilipendiar la modernidad con el objeto expulsado de la putrefacción histórica, SEMEFO anticipó el hecho de que la fiesta capitalista tuvo por efecto instituir en México, como en prácticamente todo el sur, una inestabilidad cíclica. “Lo gótico” de SEMEFO (incluso en sus alusiones frankensteinianas) expresaba una clásica condición estética de la modernidad, donde la alusión al terror y lo “no-muerto” sirve como reacción primaria a la violencia de la modernización, en tanto que expresaba un presente perseguido por el temor del retorno de lo reprimido y la anticipación de un cambio estrictamente opuesto al que aludía la ilusión del progreso y la homogeneidad.”

LA BESTIA ESTELAR, A PAN, DIOS DEL PÁNICO, A LOS DIOSSES INNOMINADOS DE LA DISPERSIÓN Y EL VACÍO.

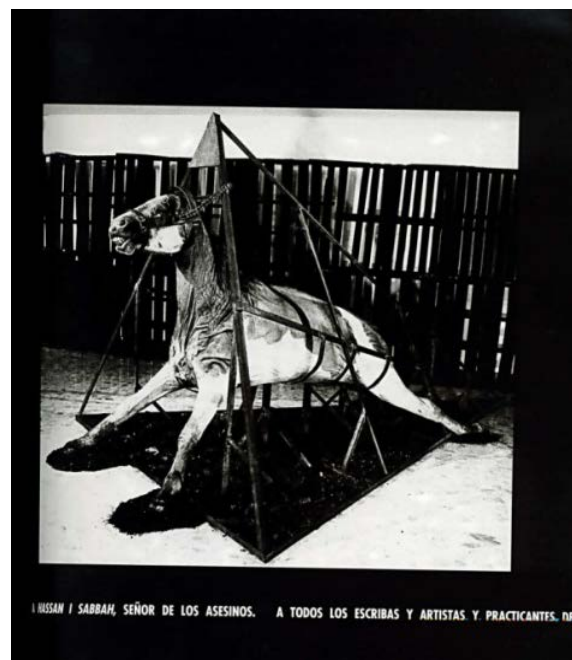
5. Lavatio Corporis, SEMEFO, 1994

6. Lavatio corporis, SEMEFO

7. Lavatio corporis, SEMEFO

8. Lavatio corporis, 1994, SEMEFO, Museo de Arte Carrillo Gil

9. Lavatio Corporis 1994, Museo de Arte Carrillo Gil

10. Lavatio corpus, 1994, SEMEFO. Detalle

Cabe mencionar que el contexto de la violencia en el país hace dos décadas era muy distinto al de ahora en las formas y exceso de violencia. SEMEFO trabajaba entre otros la violencia urbana, la que se daba cotidianamente en la ciudad de México, las peleas entre pandillas, el asalto, la violación, el asesinato; formas de violencia que

corresponden a la urbe como parte de la misma. Margolles continuará trabajando con estas líneas de trabajo y problemáticas que se irán acentuando con el paso de los años y que además irán cambiando con las cuales la artista se va actualizando para realizar sus piezas e intervenciones. Recuperación y huella constantemente iremos identificando en la obra de Teresa Margolles, constantes que identificara en lo conceptual su trabajo con una fuerza extraordinaria

En SEMEFO era trabajar en grupo en donde se permitieron muchas libertades, a decir de Teresa Margolles, un colectivo donde no conocieron el dinero, donde conocieron la amistad, las pasiones. Un reencuentro sería tan difícil por la pasión que existe aún. Aun hoy Teresa Margolles no siempre trabaja en solitario, sino se llena de colaboradores, que para ella es una parte fundamental en el desarrollo de su trabajo.

En conversaciones personales realizadas con Juan Zavaleta integrante del hoy extinto colectivo SEMEFO durante la presente investigación me comentó de esta relación de grupo lo que le marco definitivamente también para el curso de su carrera en solitario, “fuimos un grupo unido, fuerte, con mucha energía siempre, siempre con grandes ideas y mucha entrega, SEMEFO me marco para siempre”.

11. Colectivo SEMEFO, proceso de Lavatio Corpus, 1993

II. TERESA MARGOLLES: DE LA MORGUE A LAS CALLES

Teresa Margolles en la morgue

Teresa Margolles ya desde su trabajo con SEMEFO se dirigía hacia la morgue, es de ahí donde surgen las obras más tempranas, es en donde Teresa Margolles observa, estudia, trabaja; la morgue prácticamente es su taller, en donde van surgiendo una serie de propuestas, de preguntas; es ahí en donde su proceso creativo se desarrolla. De hecho la artista obtiene un diploma en medicina forense, emitido por la institución: Servicio Médico Forense, en 1995.

Teresa Margolles ha trabajado en distintas morgues a lo largo de 17 años, morgues en la Ciudad de México y en otros países y la experiencia que ha tenido dentro de este espacio es enorme; la artista va transitando junto a los cadáveres con sus historias, con toda la violencia que le rodea.

La artista se relaciona muchas veces con los deudos de los muertos, para aterrizar sus piezas respecto a la cuestión simbólica, es decir, a partir de lo que rodea al cadáver en términos físicos y también sociales. Teresa Margolles se enfrenta al dolor que en ese momento se encuentra flotando entre el cadáver con nombre y las familias, madre o hermano, o esposo, o hijo; este espacio donde ella queda también flotando con el dolor, la pérdida y el sufrimiento. Muchas veces el trabajo ha sido con cuerpos abandonados, donde también la creadora ha conceptualizado la noción de abandono, de soledad, cuando observa el destino de estos los cuerpos. Estos han sido los momentos de los cuales la artista se apropia, también como experiencia propia, el momento en el que conceptualiza para dotar sus piezas de esa fuerza, sin duda un trabajo arduo, un trabajo que requiere de mucho estudio, de análisis y observación.

Margolles realiza una serie de doce fotografías dentro de la morgue, son autorretratos de su espacio de trabajo. Se autorretrata con estos cadáveres, con los depósitos de los mismos. Estas fotografías datan de 1998, son exhibidas en el Museo de la Ciudad, en Querétaro. En la imagen que se muestra a continuación vemos uno de

estos autorretratos, con una niña en brazos, una niña que fue asesinada y cuyo destino final es la Escuela de Medicina, para posteriormente ser cremada. Es la única pieza en donde ella es parte de la pieza artística. Observamos a una niña pasando por los últimos procesos en la morgue, podemos ver la huella de la autopsia. En abandono. Podemos observar la mirada de Margolles como si no dejara de preguntarse.

12. Autorretratos en la morgue

En una entrevista realizada a Teresa Margolles para la Bienal de Liverpool en el 2006 respecto a su trabajo en la morgue, la artista explica la pieza *Sin título (2006)*. Consiste en una plancha caliente con medidas de 1.20 m. x 1.20 m. en donde va cayendo una gota de agua con la que fueron lavados los cuerpos en la morgue, la artista explica que la gota que hace el ruido “-TSCH-” cuando se estrella con la plancha es lo simbólico en la pieza, es como el momento de dolor cuando les informan a los familiares sobre el deceso, del encuentro con la muerte. El olor que produce la

plancha, y el ruido son los fantasmas que reaparecen. El olor y el ruido del agua que se escucha al chocar con la plancha “es lo que causa como la emoción de la memoria”, explica que la pieza finalmente es un soporte y la ficha técnica indica de dónde proviene. La artista también comenta en la misma entrevista: “siento que tengo que contar lo que veo, como artista dentro de la morgue, me siento con esa fuerza de hacerlo, tengo que contar lo que veo y lo que aprendo ahí, es lo que hago” (2006)

13. Sin título, plancha metálica caliente, 2006

Su desplazamiento a las calles

El salir de la morgue se hace una necesidad en la artista, porque precisamente la violencia y los muertos están allá, fuera de la morgue. Se cuentan por decenas diariamente, la artista tiene que contar entonces lo que sucede afuera, en la ciudad, en las calles.

En una conversación incluida en el catálogo de la 53 Bienal de Venecia en la que participa Teresa Margolles como representación de México cuestiona la curadora Taiyana Pimentel, sobre la dificultad de exportar la muerte, la salida de la violencia y su traslado a otros sitios a lo que Teresa Margolles responde:

“Es muy complicado porque cada pieza, cada traslado, tiene sus problemas particulares. Pero en cada uno de ellos trato de ser simplemente un canal para que se procese lo que creo que está pasando, y lo que menos me importa es que se vea como el trabajo de una persona. Para mí un punto clave es hacer estructuras para contar lo que está sucediendo en el país, en mi pueblo o lo que estoy viendo en la morgue. Cuauhtémoc lo puso muy bien en un artículo al decir que la morgue era un núcleo de la sociedad. Cuando trabajaba con el grupo SEMEFO estaba muy interesada en lo que sucedía dentro de la morgue y las situaciones que ocurrían, digamos, a unos metros afuera de ella, con los familiares, con los deudos. Pero el país ha dado un cambio tan violento que desde la morgue ya no es posible describir lo que está pasando afuera. El dolor, la pérdida y el vacío ya se encuentran en las calles.” (Medina, 2010)

En otra una entrevista realizada por Pablo Helguera (2009) director del Departamento de Educación Académica y para Adultos del recinto en el Museo Arte contemporáneo de Nueva York, (MOMA). Teresa Margolles hace referencia también al proceso de salir a la calle, con cámara en mano, a ser observadora de los espacios, de los materiales, de los ambientes.

¿Y quién limpia la sangre de las calles? esta pregunta se la plantea Margolles, de hecho ella piensa en estas telas con las que recoge además de la sangre y el polvo, vivencias, gente que ya pasó, niños que jugaron ahí. Esta recuperación, esta absorción se hace con base a notas periodísticas; es decir, después de haber investigado el sitio en donde se derramó la sangre, se dirige ahí para con las telas húmedas empezar a recoger “lo que queda”. La imagen siguiente es el registro de dicha acción.

14. Sangre recuperada, 2009

Conjunto de acciones con voluntarios recogiendo lodo en sitios donde se han ejecutado personas en la frontera norte de México. Primavera-verano 2009.

III. DE LO INDICIAL COMO ESTRATEGIA EN LA OBRA DE TERESA MARGOLLES

Un rasguño en la pared

"Cuando el dedo del sabio señala la luna, el tonto mira al dedo"

Confucio

En octubre del 2007 Teresa Margolles expone en el Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México, la obra titulada *Decálogo*, en donde hace una apropiación a los Diez Mandamientos: Teresa Margolles los convierte en diez sentencias de muerte, diez narcomensajes convertidos en diez amenazas, torturas extremadamente violentas, estas sentencias son trabajadas en uno de los muros de este espacio, el muro es convertido entonces en una enorme lápida, el decálogo de la violencia es cincelado por la artista en tipografía Times New Roman:

“Para que aprendan a respetar”,

“Ver, oír y callar”,

“Por hacer una llamada anónima”,

“Así sucede cuando piensas o imaginas que mis ojos no te pueden mirar”,

“Por avergonzarse de su tierra”,

“Hasta que caigan todos tus hijos”,

“Para quien no las cree y no tengan lealtad”,

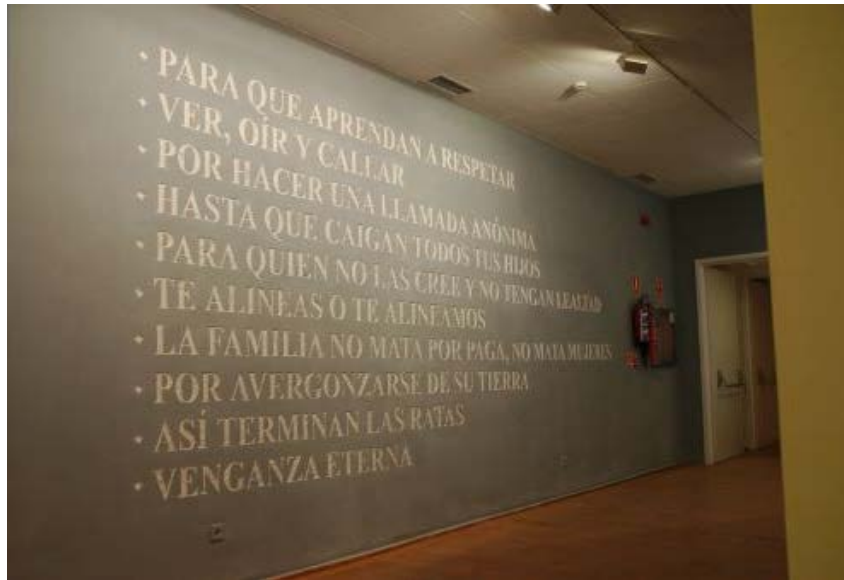
“Te alineas o te alineamos”,

“Así terminan las ratas”,

“Venganza eterna”.

15. Decálogo, 2007, Museo Experimental El Eco, Ciudad de México.

16. Decálogo, 2008.

Estas sentencias/narcomensajes han sido recuperadas de una realidad inmediata, de nuestra realidad, en donde todos los días sucede. Margolles no está mostrando el cuerpo, ni la imagen del asesinado, no el cuerpo sino lo que rodea al cuerpo asesinado, lo que acompaña al cadáver, en estos casos papeles, cartulinas o plásticos con escritos amenazantes, desafiantes, plagados de odio; con palabras que acechan, que se quedan como cincelados en la memoria colectiva, en las familias, en esta herida abierta del cadáver. La artista recolecta estos mensajes, estas sentencias para cincelarlos sobre el muro de este espacio.

Esta obra es de carácter indicial, como la mayoría de las piezas que iremos revisando en el presente trabajo. ¿Y qué nos indica?, nos indica el cuerpo ya no como materia anatómica, sino como un ser despojado violentamente de la vida, un cuerpo torturado. Nos indica que allá afuera cada enunciado, cada sentencia es un muerto, un asesinado o dos o cien o treinta mil, cuerpos abiertos, cuerpos fragmentados, quemados, cortados.

La indicialidad como representación de ausencia adquiere la capacidad de actualizar, en la memoria del espectador, otro u otros cuerpos ausentes de estas

personas asesinadas. Sentencias y escritos dejados junto, encima, o debajo de estos cadáveres, adquiriendo un determinado lugar en este otro espacio, en la memoria; para no olvidarnos de lo que sucede, y para que esos espectros inunden nuestra memoria.

Lápida que se llena de memoria, de cadáveres sin nombre.

Esta lápida ya no nos indica el nombre del difunto, sino que nos lleva a pensar en muchos cuerpos sin nombre, una lápida sin entierro, no nos indica que ahí yace el cuerpo; sino que quizá ni fueron enterrados, yacen muchos cuerpos que han sido olvidados.

El contexto es efectivamente percibido por el espectador y se recupera en la memoria. Lo indicial simbólico que nos señala en donde estamos parados; se da una conexión inmediata a través de los sentidos y la memoria cuando se da la relación directa con el espacio donde leemos estas inscripciones, que funcionaría como la huella de la bala en el muro, o como una huella digital. Esta obra después desaparece como la huella en la arena. Es decir es una pieza temporal, que después desaparecerá, como un entierro.

Así entonces sabemos que todos los días en el país se sigue sentenciando, amenazando, torturando, y asesinando a la gente, léanse estas notas:

Marzo (Noticias Terra, 2011) -El cuerpo decapitado y desmembrado fue hallado con los dos mensajes en un terreno baldío, en una zona residencial del centro de la ciudad de Cancún.

Diciembre, (Irza, 2010) - Cuatro hombres ejecutados a balazos, con lesiones de tortura, marrados de las manos hacia la espalda, y uno esposado, con cinta canela en sus rostros, fueron hallados sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, en el punto conocido como el Guamúchil, en el estado de Guerrero. Los cuerpos fueron dejados junto con dos cartulinas color naranja fosforescente en las que se leía: “Aquí les va la verga La Plaza ya tiene dueño putos, sigues tu sapo guapo Atte (...)” y

“Sigue tu Sapo Guapo, Maldito Chaquetero, perro le mordiste la mano a quien te dio de comer”.

Marzo, (Isidro, 2011) - Este miércoles dos hombres fueron ejecutados, decapitados y tirados en los municipios de Cuernavaca y Yautepec, Morelos a quienes les dejaron un narcomensaje con su nombre.

Irónicamente estos narcomensajes funcionan también indicialmente, son mensajes que advierten, mensajes que amenazan, que indican y señalan hacia muchas direcciones, y que además a veces suponen la justificación del asesinato. Se instaura en el temor, el miedo a través de estos cuerpos. Nadie puede quedar impasible ante un mensaje; el mensaje lingüístico tan directo que nos plantea la artista en esta enorme lápida deja sin palabras al espectador.

Quisiera acotar aquí que no hago una identificación clara sobre quien o quienes dejan estos mensajes, aunque por su naturaleza muchos de ellos “parecen” estar firmados por grupos delictivos no me aventuraría a decir algo que no es claro.

La artista comentará sobre estas pieza que no son frases al azahar, ni poemas, cada uno de estos enunciados son muerte, cada una de las frases son un cuerpo, comenta también que no importa si son bueno o malos, la cosa es que nos estamos matando.

En entrevista en la TATE de Londres, en la Bienal de Liverpool (2006) la artista comentó:

“No importa de qué lado haya sido, si son buenos o malos, las víctimas o victimarios, el dolor es el mismo tanto sufre esa pérdida, de los dos lados se sufre, el asesinato deja huecos en ambos lados, además si un asesinado deja un vacío en una familia, una sociedad que produce cientos de asesinatos, miles de asesinatos al año, que tipo de sociedad estamos haciendo, una ciudad destrozada, que produce seres destrozados”

Teresa Margolles estuvo recabando estos narcomensajes durante muchos meses, existe un trabajo de investigación sumamente serio en cada una de las piezas planteadas por la artista, conceptualiza en cada una lo que va a decir a través de ellas, y como va a contar lo que pasa en nuestro país.

Roland Barthes (1986) dice sobre el nivel del mensaje simbólico que el mensaje lingüístico pasa de ser el guía de identificación a serlo de interpretación, así el texto tallado sobre el muro va conduciendo al lector a distintos significados e imágenes plagadas de violencia. Parece que este muro nos aplasta inevitablemente.

Estos cadáveres como desecho, a decir de Julia Kristeva: “hay en la abyección una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra aquello que lo amenaza y que le parece venir de afuera o de un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable” (Kristeva, 1989:7) Nos resulta repugnante lo que antecede a la muerte, la violencia ejercida sobre esos cuerpos, el cuerpo rasgado que nos aplasta, nos perturba. Muerte que nos mata, parafraseando a Kristeva.

Cuerpos convertidos en objetos acompañados de textos, cuerpos destruidos; los cuerpos funcionan igual que el texto al vislumbrar el horror en ese cuerpo que podría ser el de cualquiera.

No es necesario el olor a cadáver abierto dentro de esta sala de exposición para poder olerlo, no es necesaria la imagen de estos cadáveres para poder verlos, para verlos ahí monstruosos, dolientes.

Lo no visible, para hacer presente. En *Hipervisualidad, hipermodernidad: ruidos y vacíos en el arte contemporáneo de Teresa Bordons* menciona:

“La forma en que se materializa, piedra a piedra, lo no visible, el nombre escondido, en un espacio permanente, público y mudo para el que no conozca lo enterrado es la expresión de una certera resolución artística ante la inflación de monumentos al recuerdo erigidos como símbolos icónicos que señalan para atraer la mirada y propician la inclusión de lo visto y representado en el gran caudal de imágenes de la cultura visual del presente donde encuentran su

rápido camino al olvido. En este sentido, el no hacerse visible es el medio de resistencia a la evaporización. (Bordons, 2009)

Decálogo que en la religión cristiana funciona como mandamientos de la ley de Dios, la desobediencia a dichos mandamientos supone un castigo, y a su vez se instala en el miedo. El miedo nos paraliza y nos controla. El decálogo de Margolles se convierte en una sentencia, donde el dolor, el horror y la crueldad se inscriben, donde también se instala el miedo, sentencias escritas por el hombre y para el hombre se reinscriben en la sala de un Museo donde al parecer se está seguro, y de donde se despliegan muchas preguntas, muro que nos enfrenta quizá con nuestra propia muerte, con nuestros fantasmas, con los fantasmas de todos los asesinados.

En el año 2010 Teresa Margolles presenta una muestra individual en la Y Gallery de Nueva York, un escrito sobre el muro el título mismo de la pieza: *“Para quienes no la creen hijos de puta”*. Nuevamente la ficha técnica que nos da cuenta que se trata de la apropiación de un texto, de un narcomensaje encontrado junto a un cuerpo sin vida. Las víctimas perdiendo su carácter humano.

La imaginación del espectador nuevamente le transporta a la experiencia de lo real, y ahí es donde la obra toma su fuerza. Cuando nos encontramos frente a la obra de Teresa Margolles nos trasladamos al espacio imaginario del cuerpo asesinado con la nota a su lado. En este sentido Baudrillard (2000:34) escribe: “La irrealidad moderna no es del orden de lo imaginario, es del orden del máximo de referencia, del máximo de verdad, del máximo de exactitud –consiste en hacerlo pasar por la evidencia absoluta de lo real”.

17. Para quienes no la creen hijos de puta, 2010. Y Gallery New York

Trepanaciones, ¿qué es lo humano?

“Por supuesto que soy pesimista.

Habría que quitarse la doble moral,

tomar el toro por los cuernos

y ver qué es lo que está pasando”

La Jornada

Teresa Margolles

Trepanaciones, 2003, es una pieza presentada en una exposición colectiva titulada *Des/fragmentar* en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, curada por David Perea en la Ciudad de México. Es una obra sonora donde podemos escuchar el ruido de la morgue, los sonidos que producen las trepanaciones craneales en la autopsia. La pieza está conformada con audífonos para escuchar dichas grabaciones, donde podemos escuchar el serrote, las herramientas metálicas, el agua que lava el cuerpo y corre. Este sonido cala hasta los huesos, registro de varias autopsias de personas asesinadas. Los últimos momentos del cadáver antes de ser cremado. La pieza proviene de la morgue. A propósito de esta pieza Teresa Margolles se pregunta: ¿En dónde está lo humano? ¿Qué es lo humano? ¿Lo humano está en el cerebro?

Con *Trepanaciones*, los sentidos nuevamente se disparan a las imágenes insoportables del asesinato, de nuevo estrategia que nos muestra lo que rodea a la existencia del cadáver, en este caso el sonido de un proceso forense al cual el cuerpo muerto es sometido, nuevamente la indicialidad se presenta como una forma al parecer sutil; pero al experimentar esta pieza el espectador es trasladado a la morgue,

a la plancha fría, quizá hasta se pueda percibir el olor del cadáver. José Luis Barrios en el *Cuerpo Disuelto* menciona:

“el asco es el límite de la experiencia estética en tanto se da un proceso donde el principio de representación se confunde con la reacción inmediata ante el objeto...el asco es una reacción sensible y emocional inmediata, es fisiológica; la crispación del estómago es su mejor explicación, es por ello que la imaginación no puede representarlo, es decir, queda atrapada en la propia sensación que el objeto produce, lo cual cancela la posibilidad de categorizar la propia vivencia”. (Barrios, 2010:41)

Trepanaciones nos ubica ahí frente al cadáver, frente a un cadáver que nos abyecta a través de la percepción, a través de la imaginación en donde se nos hacen presentes las imágenes de flujos de sangre, de grasa, de carne abierta, de vísceras, de huesos, de músculos; de un cuerpo que se está descomponiendo, que yace en silencio. Es un cuerpo que en su lejanía aún produce abyección, un cuerpo que no estando se hace presente.

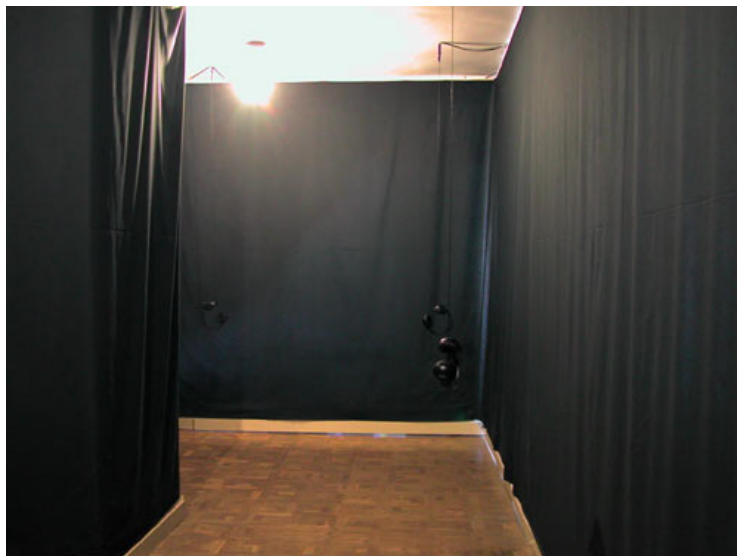
“Abyecto. Es algo rechazado de que uno no se separa, del que uno no se protege de la misma manera que de un objeto: Extrañeza imaginaria y amenaza real, nos llama y termina por sumergirnos. No es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas” (Kristeva, 2006:11)

18. Trepanaciones, 2003.

19. Trepanaciones, 2003.

20. Trepanaciones, 2003.

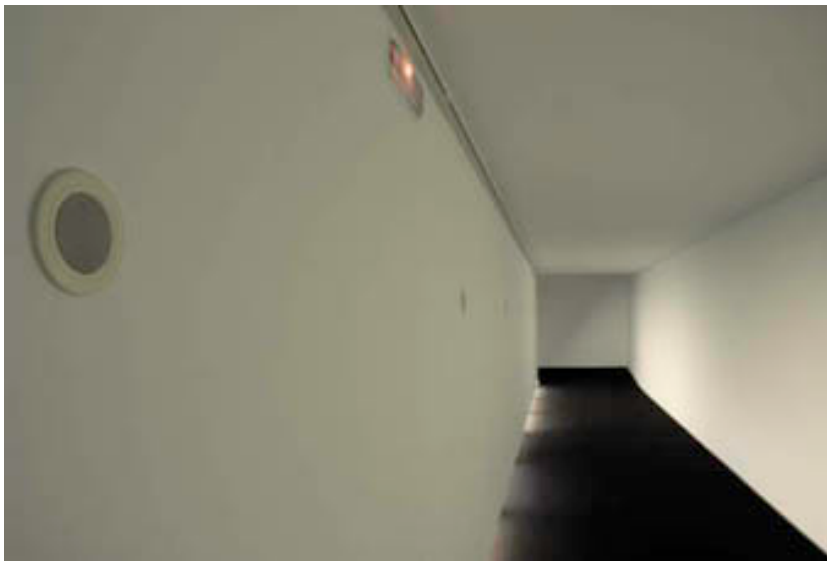

21. Trepanaciones, 2003.

En el Centro Cultural Montehermoso que pertenece al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en España, a final del año 2009 y principio del 2010 Teresa Margolles presenta la pieza titulada *Los sonidos de la muerte*, altavoces que están instalados a lo largo de un pasillo, en donde cada altavoz nos traslada al terreno en donde fue encontrado un cuerpo de una mujer asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza en donde se han cometido cientos de feminicidios. Cada altavoz nos permite escuchar lo que las personas van hablando al encontrarse en el lugar de los hechos, de nuevo el cuerpo muerto, el cuerpo asesinado se presenta en nuestra memoria. Asesinatos que en su mayoría quedaron impunes. Del feminicidio, se pasó el juvenicidio, cientos de muertes de jóvenes y niños todos los días, sobretodo en el norte del país; esto no significa de modo alguno que no se sigan asesinando a mujeres.

22. Los sonidos de la muerte, 2009

23. Los sonidos de la muerte, detalle

IV.EL SILENCIO ANTE LA MUERTE Y SUS FRAGMENTOS

La desaparición del cuerpo entre fluidos y vapor.

Imaginemos recorrer una sala de exhibición de una Galería o Museo y sin tener alguna referencia nos introducimos en ella. Nos encontramos con un espacio lleno de vapor, muy similar al vapor de los baños o a los baños de vapor. Nos parece fascinante y un tanto misterioso, nos causa cierta incertidumbre, nos encontramos en el preámbulo de una ceguera total, casi transitando por algún extraño cuento.

El vapor va impregnando nuestras ropas, nuestra piel, manos, rostro; en el rostro el vapor toca nuestros labios, nariz, boca, ojos, acaricia nuestro cuello, cabello, lo respiramos, inhalamos y exhalamos. Si pudiéramos describir este vapor en color y consistencia sería casi blanco, espeso. A medida que avanzamos a través de este vapor buscamos “algo”, “algo más”, buscamos “ver algo”, al final ese algo será un encuentro con una ficha técnica, el título de la pieza: “*Vaporización*”. Y describe: “Vapor producido por el agua proveniente de la morgue, agua con la cual se lavaron los cadáveres antes de la autopsia. Todos de personas asesinadas”

La artista trabaja con el cadáver y sus últimos restos. Los últimos pasos de estos cuerpos nos tocan, nos impregnamos de ellos y de la presencia de la imagen de su muerte, muerte sin forma que supone la plasticidad de nombrar la palabra: asesinato. Estos cadáveres vuelven a poblar de algún modo el mundo, vuelven a poblar el espacio y el tiempo. El origen del vapor es otro, el sistema para producirlo es el mismo, sin embargo, se descontextualiza a tal grado que la lectura del título y la ficha técnica de la obra nos aterra al darnos cuenta del origen del vapor, nos vulnera, quizá volvemos a poner los pies en la tierra y salimos de ese espacio que en principio parecía mágico, salimos de ese cuento de hadas para entrar en un silencio perturbador, salimos de ese imaginario para entrar en un silencio que petrifica el aliento, a la vez,

enmudecemos pero no callamos, callamos pero no hay silencio. Es decir, aquí entramos en un estado tan perturbador y hasta confuso que en total silencio sentimos ese agudo zumbido en nuestros oídos, como si acabásemos de salir de una ensordecedora fiesta y que no nos permite escuchar o que no nos deja dormir. Nos encontramos de algún modo ante nuestra propia muerte.

Esta pieza presentada en la Galería ACE en México, D.F, en el 2001, y en otros espacios nos ofrece una indicialidad casi fantasmagórica, espectral. Ya veíamos en la pieza titulada *Decálogo, y Trepanaciones* la cuestión indicial que encontraremos en la mayoría de las piezas de Margolles. En *Vaporización* se nos indica que ya no hay cuerpo, pero que queda un resto como huella, fluidos, de nuevo fragmentos de cuerpos inertes, callados y violentados.

Jaques Derrida dirá sobre el resto que es “esa cosa —la ceniza es una cosa— que queda después que una materia ha sido quemada, la ceniza de un cigarro, la ceniza de un puro, la ceniza de un cuerpo humano (...) la figura de todo aquello que justamente pierde su figura en la incineración y, por tanto, en una cierta desaparición del soporte o del cuerpo del que la ceniza guarda la memoria”. (Derrida, 1992:405)

Estos cuerpos ausentes no han perdido totalmente sus contornos, y pueden ser identificables. Lo invisible visible, con los fluidos se recupera la memoria, son residuos. Aquí lo que queda es un cuerpo deforme, un fantasma terrorífico, el ejemplo del “castigo”, el miedo que se funda a través de la violencia y el asesinato.

24. Vaporización / 2001.

Vista de la instalación en CCC Strozzi, Palacio Strozzi, Florence

Exposición colectiva titulada "Emotional systems"

25. Vaporización / 2001.

Este espacio se da en una construcción minimalista casi invisible, una sala casi vacía pero llena de humedad y de afectos, llena de olvido, de dolor, y al mismo tiempo nos lleva a la existencia latente de una exterioridad, de un lugar donde esas personas fueron asesinadas, masacradas, recopiladas a manera de bultos, ahorcadas, balaceadas, cortadas; muchas veces despojadas de sus ropas, cuerpos que nadie reclama, que a nadie le importan, por miedo, o por falta de recursos para reclamarlo. A decir de Jean-Luc Nancy:

“En el depósito los cadáveres, no son muertos, no son nuestro muertos: son llagas amontonadas, pegadas, fluyendo una en la otra, y la tierra lanzada directamente encima, sin una sábana para definir el espaciamento de un muerto, luego de otro muerto. No hay cicatriz, la llaga sigue en carne viva, los cuerpos no trazan de nuevo sus áreas. Como al revés que el espíritu, se subliman en humo, se evaporan en neblina. También aquí el cuerpo pierde su forma y su sentido –y el sentido ha perdido todo cuerpo-. Gracias a otra concentración, los cuerpos son sólo signos anulados: no, esta vez en el sentido puro, sino en su puro agotamiento” (Nancy, 2003)

El cuerpo como plano de horror, cuerpos que desaparecen en abandono, entre el frío y la propia violencia ejercida sobre el cadáver, sobre los últimos minutos de su existencia en las morgues.

Olvidados. Olvidados. Cuerpos lavados antes y después de la autopsia, cuerpos que nos trastocan profundamente en su desaparición. No hay objeto, no hay cuerpo, solo huella.

Cadáveres silenciosos a los que Teresa Margolles les devuelve voz, el grito, un aliento convertido en vapor. Ya sea desde la morgue o desde la fosa común o incluso desde el crematorio. Esta instalación posibilita, al menos un retorno, como una devolución de un signo vital e intermitente. De esta forma se rompen las distancias y se escuchan los ecos en el silencio dentro de un espacio casi sublime, etéreo.

26. Máquina para producir vapor, detalle.

Un espacio de desencanto y de ilusión

“Seducir es morir como realidad y producirse como ilusión.”

De la seducción

Jean Baudrillard

Ahora imaginemos igualmente entrar en un espacio de exposición, esta vez con burbujas que por supuesto damos por hecho que están hechas de jabón, o ni siquiera nos cuestionamos de qué están hechas. Burbujas cayendo y flotando en el aire, las burbujas de jabón encierran en sí mismas un carácter festivo y lúdico, jugamos con ellas, admiramos su brillo tornasol, su luminosidad, son grandes, medianas, hermosas, ligeras; casi de una belleza seductora. Al llegar al espacio de la ficha técnica de la pieza volvemos a encontrarnos con este choque:

Teresa Margolles. *“En el aire”*. Burbujas hechas de agua con la cual se lavaron los cadáveres antes de la autopsia. Todos de personas asesinadas.

Pieza que se presenta en Art Palace, Madrid, España (2003)

27. En el aire, 2003

Aquí es donde se da la diferencia entre lo vivo y lo muerto, donde caemos casi a manera de trampa, donde la curiosidad mata al gato. Cabe mencionar que el hecho de que el agua que se utiliza en estas piezas haya pasado por un proceso de desinfección no tiene la mínima importancia. Entonces la experiencia nos posiciona entre la voz y la risa, entre el grito y el enmudecimiento, entre querer salir presurosos y no seguir humedeciendo nuestro cuerpo vivo. Y de nuevo la voz de las víctimas anónimas, las voces calladas violentamente, la artista nos cuestiona, nos habla y nos grita una y otra vez en medio del silencio.

El agua rescatada por Teresa Margolles de los cuerpos lavados antes y después de la autopsia funciona como materia prima, deviene en soporte, en estas piezas y sin dejar de lado esta actividad que nuevamente son parte fundamental de la pieza en términos conceptuales y se relaciona a modo de quitar y de limpiar las huellas de fluidos, sangre, polvo, tierra, huellas físicas de la violencia, a manera de devolver un poco de dignidad al cadáver, y no solo a la condición cosificada, es del proceso en éstas piezas.

Margolles nuevamente nos recuerda nuestra propia muerte. La muerte que en palabras de Vladimir Jankélévitch (2004) siempre es violenta, súbita. La muerte como pasaje a la ausencia de forma, que nos deja en la incertidumbre total, es lo otro sin

ningún punto de referencia. Morir como condición misma de la existencia y pensar en el sinsentido lo que le da sentido a la vida.

28. En el aire, 2003

Las burbujas como formas que no dejan de caer y al mismo tiempo en su recorrido van desapareciendo al tocar al espectador, o el espectador que las toca con sus manos y juega con ellas, se estrellan en su rostro, en su ropa; las burbujas flotan pero están llenas de aire.

El aire y el espectador se encuentran, se impregna del agua residual y se resignifica, ahí radica la fuerza de la instalación que interactúa con el espectador en el imaginario, en la imagen sin imagen. Abjecto en cuanto se desdibuja el borde, cuando entre comillas no se respetan las reglas. Hal Foster (2001:157) en el Retorno de lo Real coincidirá en tanto que la abyección es la condición en la cual la identidad se encuentra perturbada, donde se produce un colapso del significado. Y sí, estas piezas sin duda nos perturban y nos hacen movernos de distinta manera, se rompen fronteras.

La condición del cadáver es utilizada como materia prima, en los textos que acompañan a las piezas es en donde radica la fuerza del concepto, y la manera en que se puede transgredir, son piezas en donde la angustia se hace presente en el espectador. La artista nos hace producir otros sentidos a través de la ausencia, a través de flujos: sangre, orina, excremento; a través de lo abyecto, significados que no solo se inscriben en nuestra mirada sino que abarca todo nuestro cuerpo, y quizá lo real visto a través de toda la infraestructura mediática no nos sea suficiente; quizá no nos sea suficiente saber de cifras, es, tal vez sea mejor ver lo que no está para que se haga presente. En la ausencia encontrar.

Aquí podemos encontrarnos con el secreto de esas cosas superficiales, menciona Baudrillard:

“Para que una cosa tenga un sentido, hace falta una escena, y para que exista una escena, hace falta una ilusión, un mínimo de ilusión, de movimiento imaginario, de desafío a lo real, que nos arrastre, que nos seduzca, que nos rebele. Sin esta dimensión propiamente estética, mítica, lúdica, ni siquiera existe escena de lo político, en la que algo pueda constituir un evento.”
(Baudrillard, 2000)

Me parece que en estas piezas hay movimiento imaginario y mucho de ilusión, y hasta dimensión lúdica, en las que podemos transitar y cada paso abre una pregunta, nos cuestionamos y cuestionamos la pieza misma, son piezas que nos arrastran y nos seducen.

Voces que gritan ante el silencio de la muerte

"Quien ve sin oír, está mucho más inquieto que el que oye sin ver."

Walter Benjamin

Poesía y capitalismo.

Fragmentos de cuerpos, cuerpos fragmentados, el cadáver, sus residuos y sus flujos es lo que queda para recordarnos a través del trabajo de Teresa Margolles que fueron personas que murieron golpeados, apuñalados, ahorcados, envenenados, degollados o todas las demás formas de asesinato y violencia que falten nombrar; es un hecho que morimos, pero además nos estamos matando, y ya qué importa si mueren los malos o los buenos, ni siquiera me atrevería a pensar en este tipo de categorías cuando los cadáveres aparecen como si fueran de esos perros que vemos todos los días por las calles y carreteras llenos de sangre, a punto de explotar, con las vísceras de fuera, con sangre de sus hocicos, parece que nos vamos acostumbrando a vernos de ese modo. Pensamos egoístamente que el "otro" es el que muere, que el "otro" es el que es asesinado. Margolles nos pone frente a una posibilidad que puede ser la nuestra, una posibilidad sin fecha, ni lugar.

Baudrillard (2000:63) ha sabido diagnosticar el final de la violencia, por extraño que parezca, en una sociedad que prohíbe los conflictos, la negatividad e incluso la muerte. "Violencia que de algún modo pone fin a la violencia misma, y a la que por tanto ya no se pueda responder con una violencia igual, sino con el odio" El estado administrando también la muerte y la violencia, aunque casi siempre se le va de las manos.

Lo casi poético de estos espacios en las piezas "*Vaporización*" y "*En el aire*" nos recuerdan que estamos vivos, nos recuerdan que nos encontramos en un estado

de violencia extrema, un estado en el que ya no nos impacta ver notas rojas, ni imágenes televisivas de ningún tipo, no nos conmueven las cabezas degolladas porque es la noticia diaria, nos estamos acostumbrando al asesinato, a la tortura, a la violencia; se abandonan y desechan a los cadáveres, se dejan tendidos sobre la calle, el campo, las cajuelas de los autos, los botes de basura, las fosas comunes o en donde sea. Ya no importa la existencia del cadáver, más que para producir más violencia, producir miedo, el propio Estado y algunas Instituciones fundan su poder así, a través de estas prácticas.

La transformación del agua en vapor y burbujas es solo un cambio de un estado, pero el vapor y las burbujas que produce Teresa Margolles traen consigo el último suspiro, la voz de los callados, de los que ya no tienen nombre, ni cuerpo, una voz que gritará siempre ante nuestro silencio. Para que no haya olvido, aunque no haya cuerpo. El interés de la artista mexicana Teresa Margolles radica en la vida, radica en cuestionarnos, en movernos a otro sitio.

Viene a mi memoria Joseph Beuys que creía en el poder reivindicador del arte, decía que podíamos construir nuestro propio destino, que implicaba una enorme responsabilidad, tenía la convicción de que el arte servía hacer mejores a los hombres y consecuentemente a las sociedades, no sé si el arte sea reivindicador ¿reivindicador de qué?, por lo pronto la obra de Margolles nos mueve y nos conmueve. Es una artista comprometida en entrevista para La Jornada, en el 2007, Margolles dijo:

“Por más que se quiera hablar de estética, de poética, la realidad te supera. Esta obra puede servir como un tamiz del horror que he visto. Ser como un tamiz y tratar de que la gente común pueda entrar y verla, esa gente que rechaza ya ver la nota roja y leer la prensa. Aunque la nota roja está ya en primera plana, y por más que no la quieras ver, ahí está. O en la misma calle, y no puedes subir las paredes de tu casa, al contrario: hay que bajarlas para vernos.”

V. LO CRUEL, LO REAL Y LO ESPECTRAL

*“Santiago Sierra siento que es una
persona que me ha ayudado
muchísimo a reflexionar
y a ser cabrona en el camino”*

*Teresa Margolles,
Entrevista en el MOMA, N.Y. 2010*

*“La Bienal son las 7000 personas asesinadas”
Teresa Margolles
Entrevista en el MOMA, Nueva York, 2010*

Venecia

Es la segunda vez que se presenta un pabellón mexicano dentro de la Bienal de Venecia, del 7 de junio al 22 de noviembre de 2009, Teresa Margolles es la artista seleccionada por un comité especializado.

El nombre de la exposición, curada por Cuauhtémoc Medina: *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* Título mejor no podía ser. De nueva cuenta el tema global “la violencia en México” trasladada simbólicamente a Venecia. El pabellón se instaló en el antiguo palacio Rota-Ivanich, un edificio deteriorado y con espacios amplios lo que permitió que la propuesta de Margolles funcionara. Polvo, el tapiz manchado, incluso hasta roto en algunas de sus partes.

29. Palacio Rota Ivanich, 53 Biental de Venecia

El salón de la entrada está vacío, lo que hace mayormente pesado el ambiente. Nos encontramos luego con estas fichas técnicas en donde realmente nos encontramos con el origen de la pieza, desde donde viene: Se explica que las salas están trapeadas frecuentemente (durante los meses que dura la Bienal) con agua mezclada con sangre y tierra recogidas de los lugares en donde se dieron enfrentamientos violentos, balaceras, asesinatos. Sangre proveniente de los cuerpos asesinados. Hechos en los estados fronterizos de México. Nuevamente lo que no vemos se hace visible en la memoria, en la imaginación. Produce malestar en el espectador, el cual se incomoda, frente a la aparición del espectro, de los espectros sin duda: cruel spectralidad.

30. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas

31. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas

32. Limpieza de piso, con mezcla de sangre y agua de personas asesinadas

“Si alguna escritura puede acompañar esta experiencia, ésta también debe ser una mezcla de luces y suciedades, datos y quejas, interjecciones y aforismos. La máquina de Margolles aparece en la forma de una inteligencia sucia. Este “casi nada” de “lo que queda”, es probable que ni siquiera alcance a percibirse como “obra de arte”. Lo mismo da: lo que importa es que el artefacto agite ese fantasma. Del mismo modo, su valor como indicio es más bien exigüo. La violencia trasladada sólo indica que allá sigue la violencia”. (Medina, 2009:25)

En esta cita de Cuauhtémoc Medina, curador de la exposición, se pueden encontrar prácticamente la totalidad de conceptos presentes en dicha muestra, en específico en la exposición del Pabellón Mexicano; es interesante acotar que hay referencias claras al trabajo minimalista a lo largo de todo el catálogo de esta exposición, al fantasma, a la violencia trasladada, como bien lo apunta el curador. De hecho no quisiera pasar por alto que tuve algunas breves pláticas con el Dr. Cuauhtémoc Medina quien me informo de la exposición en Kassel, que se revisará en el siguiente capítulo, Medina también me comentó cómo el trabajo de Margolles siempre está en constante movimiento, “Teresa siempre está trabajando”.

Me da la impresión que muchas veces el trabajo de Teresa Margolles tiene más difusión fuera de México, en otros países. Cabe mencionar que al término de la Bienal de Venecia, Teresa Margolles ha estado exponiendo en distintos lugares de América y Europa, hasta la fecha. (mayo 2011).

En el catálogo de la Bienal de Venecia se incluyen una serie de ensayos: del propio Cuauhtémoc Medina, de Taiyana Pimentel, curadora; de Ernesto Diez Martínez, crítico y escritor sinaloense. De Élmer Mendoza, escritor, narrador también sinaloense, de Antonio Escohotado, jurista, filósofo y sociólogo español, y de Mariana Botey, teórica y artista. Cada uno de ellos y desde sus distintas disciplinas atraviesa un importante abanico de problemáticas y análisis en torno a la exposición de Teresa Margolles, en la Bienal.

A lo largo de seis meses dentro de la Bienal se realizaron acciones extramuros como parte conceptual paralela a la exposición, un conjunto de acciones con voluntarios: *preparación de mesa, joyas, bordado, escurrido, bandera flotando, bandera arrastrada, tarjetas para picar cocaína*, fueron algunas de las acciones concretadas en Venecia.

Tarjetas para picar cocaína es una acción/objeto, se distribuyen diez mil ejemplares, estas tarjetas tienen la imagen de una persona que murió precisamente por la violencia producida por el tráfico, la idea de repartir estas tarjetas en medio de la Bienal es para enfrentar a un objeto cargado de todo el daño y muerte que la imagen evoca, seguramente no sería fácil usar “la tarjeta para picar cocaína”, donde se nos muestra el cadáver descompuesto, herido, sangrante. Al respecto Medina (2009:97) apunta: “Hay un nivel en donde creo que estas operaciones son homeopáticas, en el sentido de homeopatía que en cierta ocasión, señaló el artista Eduardo Abaroa, de intervenir en el conflicto social con la misma materia del conflicto”.

33. Imagen sobre la tarjeta para picar cocaína, 2009

34. Tarjeta para picar cocaína, datos sobre el Pabellón de México

35. Tarjetas para picar cocaína, 2009

Las piezas están instaladas en salas decadentes y austeras del Palacio Rota Ivancich del siglo XVI, cerca a la plaza de San Marcos. Otra acción extramuros: Las

telas ensangrentadas recogidas en escenas de ejecuciones en la frontera norte de México. Un grupo de voluntarios participaron a lo largo de la exposición. La sangre que absorben las telas recogen también el dolor y la muerte, Margolles despliega su propuesta a plazas y calles, exporta lo que en efecto ¿De qué otra cosa se puede hablar?

36. Bordado con hilo de oro sobre telas ensangrentadas, 2009

37. Bordado con hilo de oro sobre telas ensangrentadas, detalle, 2009

Kassel y Bolzano

Bajo el título *FRONTERA*, en Fridericianum de Kassel en Alemania, la curaduría de Rein Wolfs, culminó el 20 de febrero de 2011 y ha sido realizada en colaboración con el Museo Bolzano, Italia en el que se presenta el 27 de mayo de 2011 al 28 de agosto de 2011 y que será curada por Rein Wolfs y Letizia Ragaglia.

Teniendo la oportunidad de comunicarme con Teresa Margolles, me participó que en ese momento (mayo 2011), se estaba llevando la preparación de un catálogo con las piezas expuestas en *FRONTERA*, un catálogo trilingüe (Alemán, italiano e inglés).

En ese momento la artista se encontraba precisamente en Sinaloa preparando otras piezas para llevar a Bolzano, lugar donde se llevaría a cabo la presentación del mencionado catálogo.

Teresa Margolles presenta una serie de obras de nueva cuenta cartografiando la violencia de lo que sucede en México, trasladar la imagen aterradora de la “guerra contra las drogas” y otras formas de violencia no menos extremas.

Teresa Margolles de nuevo utiliza reducidísimos medios; espacios amplios, espacios silenciosos, espacios que nos confrontan, siempre con una cruel fuerza conceptual. Cruel entendido a decir de Clement Rosset (1994) desde cruror: como crudo, indigesto, sangriento, que inevitablemente aterrizaría en lo real, después la intolerancia ante la incertidumbre de la realidad, y desde esa incertidumbre Teresa Margolles nuevamente deja al espectador en silencio.

Lo real es exceso de nuestra economía de tolerancia, es el rebasamiento de los procesadores de presencia, referencia y coincidencia. Así que lo real es más una interferencia. Rebasa a la maquinaria de asimilación y acomodación, la hace crujir o simplemente le traba, es el lamento reiterado del “esto-no-puede-estar-pasando” “no-es-posible” como estructura de infuncionabilidad, pues una máquina volcada sobre sí misma no puede más que alimentarse de su grama.

Pero es eventual.

De entre los dos tipos de filósofos que propone Rosset – curandero y médico – ha de ser el segundo quien vale la pena, que de hecho su función pasa por una distribución económica de lo real, una administración de lo real. Labor esta de Margolles, en una zona específica, que ha sabido dar bajo modalidades fluctuantes en por lo menos estrategias como la ironía y el entorpecimiento. De allí que cuando uno sabe que esta artista estará presente con su obra puede sin duda deducir ciertos indicadores y obviamente no fallar, pero lo que sí es completamente ajeno es la modalidad en la cual ha de ser presentado el trabajo: como registro (*Muro baleado*), como estetización (*Asuntos pendientes*); como índice (*Decálogo*); como objeto museístico (*cubo*); desconfiado (*En el aire y Vaporización*). Lo admirable al final del día son estas variaciones de lo real, pervirtiendo las superficies hasta subvertir las profundidades. De frente lo real y de fondo un problema.

Continúa sorprendiendo el minimalismo y lo indicial que ha sido parte de su estrategia artística. Contundente en el uso de los medios, de los materiales seleccionados, recogidos, recuperados, trasladados. Teresa Margolles se aleja de lo real para traer a sus fantasmas, para traer sus huellas y rastros de dolor, de soledad; a través entonces de una cruel espectralidad, de una cruda huella, de un fantasma ensangrentado, de una recuperación de memoria a través de los espectadores que descubren que aún podemos recuperarnos ante la incertidumbre y que trastoca en lo más profundo del cuerpo, de la razón y de la emoción.

La pieza exterior *Frontera* en la fachada exterior de la Fridericianum envuelve todo el edificio. Cuarenta metros de tela mojada en el suelo por fluidos corporales, tierra, lodo y que fueron recuperados de los ajustes de cuentas y asesinatos harán que el Fridericianum “sangre” cuando el edificio se someta a las influencias climáticas.

Ya dentro de la Bienal de Venecia en abril del 2009, Margolles había trabajado con estas telas con sangre, tierra, y polvo y las colocó sobre la fachada del Pabellón de los Giardini, esta pieza se tituló *Embajada*. En palabras de Cuauhtémoc Medina:

“La feliz fórmula de Walter Benjamin sobre el *flaneur* quien en su deambular por la modernidad que acude al asfalto a ‘hacer botánica’ encuentra aquí su doble monstruoso. En el peinado de escenas del crimen en las que Margolles y sus redes de colaboradores están involucrados, el *flaneur* resucita como tropa de fiscales amateurs que recogen del pavimento lodo, sangre y fragmentos de cristales, registran el horror vacío de territorios heridos de muerte con la cámara o la grabadora, y expurgan la prensa y el habla popular en busca de las sentencias y admoniciones que acompañan las ejecuciones. Estas derivas en pos de la materialidad y oralidad baja, ocurren después de que los policías y peritos han peinado el terreno, no sin dejar, al levantar los cuerpos, toneladas de remanentes y efluvios de la vida cercenada. Todo ese residuo (lodo, sangre, vidrio, manchas, fragmentos, sonidos) es lo que Margolles refiere bajo la fórmula de “lo que queda”. (Medina, 2009:23)

38. Intervención y limpieza en las calles de Cd. Juárez

Es interesante como apunta Medina, y que la propia artista refiere como “lo que queda”, lo que queda como huella, lo que rodea al crimen, al dolor, a la pérdida, al cuerpo destrozado.

39. Embajada. Venecia, 2009

Parte de la exposición en la Bienal de Venecia, telas con sangre de personas ejecutadas en la frontera norte de México.

40. Teresa Margolles, Frontera, vista externa, 2010-2011

Las paredes exteriores del museo cubiertas por tela impregnada de sangre y lodo.

Otra pieza presentada también con una carga simbólica es un cubo hecho con metal fundido que proviene de la compra de chatarra, material cuya procedencia es de lugares destruidos, símbolo de la destrucción comprimido en este cubo que pesa una tonelada.

En esta pieza podemos llegar a sentir el peso insoportable de daño, el peso de una guerra absurda, podemos sentir la destrucción. Piezas que nos acercan al real insoportable.

41. Cubo, 2010, (una tonelada de escombros metálicos).

En este espacio de exposición Teresa Margolles inserta dos muros que ha intercambiado por muros nuevos, los muros llevados a Kassel son los que ha retirado de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ciudad en donde han muerto violentamente miles de personas. Este bloque de hormigón es testigo de la violencia que se ha hecho de una terrible cotidianidad en muchas partes del país.

El muro trasladado a este espacio muestra impactos de balas resultado de los constantes enfrentamientos en donde mueren niños, jóvenes, mujeres, adultos. En donde una bala perdida puede caer en quien sea, lo que pasa a llamar el gobierno “daño colateral”.

42. Muro baleado, Culiacán, 2009

Estos muros son un crudo memorial de la muerte, con agujeros de bala dejados por las ejecuciones de dos policías en Culiacán y cuatro jóvenes entre 15 y 25 años de edad en Ciudad Juárez en 2009. Al colocar las paredes prácticamente intactas en la sede del Museo, el artista ha transformado el contexto, haciendo pruebas de escena del crimen en escultura. El objeto cargado de violencia y muerte.

43. Puertas baleadas 118x165 c/u, 2009

44. Puertas baleadas 118x165 c/u

Portón de bodega con impactos de bala, 2009 (Imágenes: cortesía de Galería LABOR) .Piezas presentadas en la Feria de Arte Contemporáneo 2011. (MACO). La artista ha venido reciclando estas puertas como también lo veíamos en el caso de los muros que intercambia por unos nuevos.

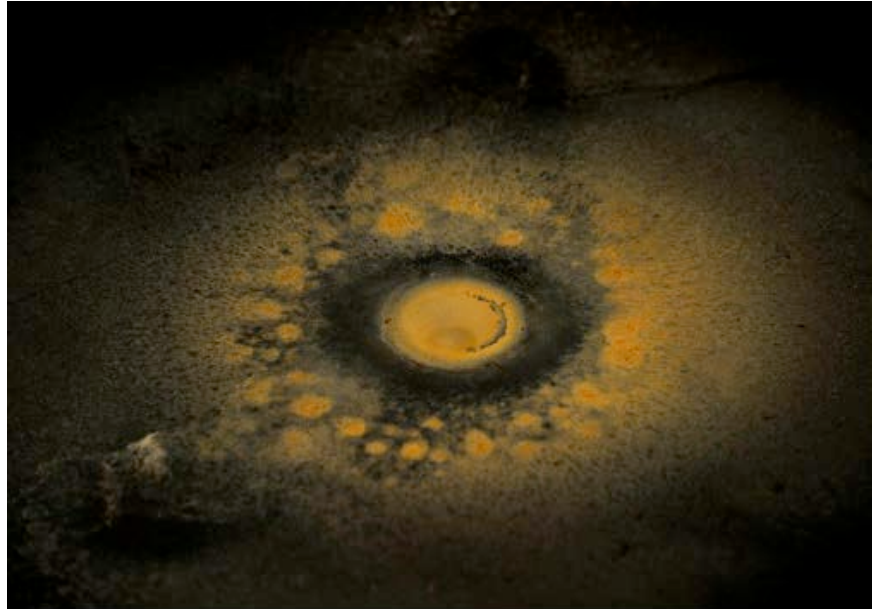

45. Ya basta hijos de puta, 2010.
Texto sobre muro, un - ya basta-.

46. Plancha, 2010

El agua que fue usada para lavar los cuerpos de las personas asesinadas, agua extraída de una sala de autopsias mexicana que cae gota a gota sobre una placa de acero caliente y hace al cadáver presente percibiéndolo a través del olfato, y del ruido que se produce, nuevamente trae a esos cuerpos asesinados a nuestra memoria. La primera pieza de esta serie, Margolles la construyó en el año 2006, esa pieza era más pequeña, con una sola gota cayendo, en esta nueva pieza caen 10 gotas, podría pensarse simbólicamente en un dolor masivo, que aumenta cada día.

47. Plancha, 2020, detalle

48. Kunsthalle Fridericianum, 2010-2011

Telas remojadas en sangre y lodo, vista total del Museo, Kassel, Alemania, 2010-2011

CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo puedo responder a las preguntas planteadas; primero, que la obra de Teresa Margolles nos interpela a través de la evocación, la memoria y la imaginación. La propuesta artística de Teresa Margolles nos confronta con una realidad y nos la plantea a través de piezas con una cruel spectralidad, es decir, con lo cruel que se hace presente, como fantasma que reaparece.

A lo largo del trabajo tuve que seleccionar algunas de las obras de Teresa Margolles, aquellas que aterrizaran rizomáticamente los cruces que aquí planteo, quedan muchas de sus obras fuera de la investigación y no por ello menos importantes, en general toda la obra de la artista va teniendo como cierto engranaje debido a que las piezas siempre están en traslado, en continuo movimiento; se van exponiendo a largo del mundo, las crueles spectralidades de Margolles viajan e invaden salas de galerías, de museos, de parques, siempre para recordarnos que estamos vivos, que seguimos aquí, pero también para cuestionarnos, cuestionar los sistemas de control, cuestionar a la delincuencia. Recordarnos que hay más de diez mil huérfanos en los últimos meses productos de la violencia. Recordar a los desaparecidos, a las viudas, a los hijos muertos.

Desde el trabajo de Teresa Margolles nos acercamos a infinidad de espacios, a otros espacios, no nos puede dejar mudos, a través del silencio de su grito, del grito de sus piezas, de sus ambientes y de sus acciones. Quedan impregnadas en quien las experimenta. Vemos lo que no está presente.

La obra de Teresa Margolles estratégicamente propone una reflexión del mundo en el que nos encontramos, la ciudad o pueblo donde vivimos; nos confronta; son piezas y acciones que nos dirigen a partir de lo invisible para, para cuestionarnos a través de un puñetazo. Dichas piezas nos exigen activarnos como parte de una sociedad en la que nos estamos matando, y donde la violencia exacerbada nos toca todos los días de manera que ya no sentimos como nos devora. A lo largo del trabajo pude reconocer a una mujer callada, donde explica sencillamente la complejidad de su trabajo, lejos de teorizar, conceptualiza, transforma y construye. Sus exhibiciones son

tumbas abiertas, son tumbas con nombre, son la memoria y la pérdida, son el dolor de todos los que formamos parte de una nación que se está desmoronando.

Margolles la mujer que viste de negro, la mujer que está de duelo, la mujer que habla de lo que ve. Que tiene que contar lo que ve a través de lo que sabe hacer.

La artista que no calla, que no se detiene.

Mientras, ¿hacia dónde vamos?, no hay respuestas, solo incertidumbres.

Recordar que estamos vivos, aún.

BIBLIOGRAFÍA

Astorga, Luis, (2010). *“Tráfico de drogas: visión de la historia”* Museo Rufino Tamayo, Segunda jornada, 7 de agosto: “Razones para debatir: drogas, cultura y sociedad”
<http://www.elmundo.es/america/2010/05/01/mexico/1272728321.htm>
Consultada el 12 de junio de 2011.

Barrios, JL. (2010). *El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso*. Universidad Iberoamericana. México.

Barrios, J. L. (2005). SEMEFO: una lírica de la descomposición. Revista Fractal Número 36, enero-marzo 2005. <http://www.mxfractal.org/sumario36.html>
Consultada 8 de julio de 2009

Barthes, R. P. (1986). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.

Baudrillard, J. (1981). *De la seducción*, Madrid: Cátedra.

Baudrillard, J. (2000). *Las estrategias fatales*. Barcelona: Anagrama.

Baudrillard, J. (2000). *Pantalla total*, Barcelona: Ed. Anagrama.

Benjamín, W. (1998). *Poesía y Capitalismo, Iluminaciones II*, Madrid: Taurus.

Bordons, T. (2009) Hipervisibilidad, hipermodernidad: ruidos y vacíos en el arte contemporáneo. Lápiz, noviembre. Revista internacional de arte.

Cajas, J. (2009). *Los desviados: cartografía urbana y criminalización de la vida cotidiana*. México: Porrúa.

Cajas, J. (2011). *Cartografía del mal. Los nuevos círculos del nuevo infierno*. México: Porrúa.

Calvino, I. (1983). *Las ciudades invisibles*. Barcelona: Minotauro.

Castillo García, G. (2011) "Abril, el mes con más asesinatos descubiertos este año: mil 427". Periódico la Jornada. Domingo 1º de mayo, 2011.

Cioran, E. M. (2010). *Breviario de los vencidos*. México: Tusquets.

Debord, G. (1995). *La sociedad del espectáculo*. Santiago de Chile: Naufragio.

Deleuze G., Guattari, F. (2004). *Rizoma*. México: Ed. Coyoacán.

Derrida, J. (1992). *Points de suspension*. Paris: Galilée.

"Encuentran descuartizado con narcomensajes en Cancún". (2011).Terra. 22 de marzo
<http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1072540/Encuentran+descuartizado+con+narc+omensajes+en+Cancun.htm>
Consultado el 28 de marzo de 2011

Fanadelli, G. (2010) Museo Rufino Tamayo, Segunda Jornada 7 de agosto,: "Razones para debatir: drogas, cultura y sociedad"
<http://www.elmundo.es/america/2010/05/01/mexico/1272728321.html>
Consultada el 12 de junio de 2011.

Foster, H. (2001). *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.

Helguera, P. (2009) "Entrevista a Teresa Margolles" 9 de julio de 2009. MOMA,
<http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/166/1862>
Consultada el 13 de junio de 2010.

IRZA, "Cuatro ejecutados en Tepeacoacuilco; les dejaron narcomensajes". Guerrero noticias.com. Guerrero, 12 de diciembre de 2010.
<http://guerreronoticias.com/2010/12/cuatro-ejecutados-en-tepeacoacuilco-les-dejaron-narcomensajes>
Consultado el 28 de marzo de 2011

I. Longhi-Bracaglia | El Mundo.es. América. México DF. 10 de mayo de 2011 “Abril, el segundo mes más violento del Gobierno de Calderón con 1.231 muertos”.
<http://www.elmundo.es/america/2010/05/01/mexico/1272728321.html>
Consultado el 2 de mayo de 2011.

Isidro, L. (2011) “Ejecutan y decapitan a dos en Morelos”, Milenio.com. 23 de marzo
<http://www.milenio.com/node/676855>
Consultado el 28 de marzo de 2011

Jankélévitch, V. (2004). *Pensar la muerte*. Buenos Aires: FCE.

Jean-Luc. (2003). *Corpus*, Madrid: Arena Libros

Jiménez, A. (2007) “Indaga Artista las secuelas de la violencia del narcotráfico”. La Jornada: sábado 10 de noviembre cultura.
<http://www.jornada.unam.mx/2007/11/10/index.php?section=cultura&article=a04n1cul>
Consultada el 11 de abril de 2011

Kristeva, J. (1989). *Poderes de la perversión*, México, Siglo Veintiuno Editores.

Longhi Bracaglia. (2011) “Narco. El doble que en el mismo mes de 2009. Abril, el segundo mes más violento del Gobierno de Calderón con 1.231 muertos” El Mundo.es, domingo 1º de mayo.

Margolles T. (2006) Artist Interview. Biennale Liverpool. Liverpool Tate.2006.
http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/liverpoolbiennial06/margolles_transcript.shtm
Consultada 12 de marzo de 2011.

Martínez, S. (2011) “*Si agarro a un zeta lo mato, ¿Para qué interrogarlo?*”. Especial para La Jornada. Periódico La Jornada. Domingo 13 de marzo.

Morelos, R. (2011) “*La poesía ya no existe en mí*”. Periódico La Jornada. Domingo 3 de abril.

Medina, C. (2009). *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* La Bienal de Venecia. 53 Exposición Internacional de Arte. España: Artes Gráfica Palermo S.L.

Ordaz. P. (2010) "El presidente Calderón no ganará jamás la guerra al narcotráfico", entrevista a Elmer Mendoza, escritor mexicano. Zacatecas. 22 de julio de 2010. http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Calderon/ganara/jamas/guerra/narcotrafico/elpepuint/20100722elpepiint_9/Tes Consultada el 14 de septiembre de 2010.

Rosset, C. (1994). *El principio de crueldad*. Valencia: Pre-Textos

Sánchez, N. (2010) Narcocultura estética de nuestro tiempo. Conferencia de Elmer Mendoza. Noroeste.com. El portal de Sinaloa. 27 de mayo. <http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=586222> Consultada el 15 de septiembre de 2010.

Tercero, M (2010), "Ante el narcotráfico, Ni la capacidad del Estado mejora, ni la impunidad disminuye". Milenio Semanal el 13 de junio. <http://www.msemanal.com/node/2518> Consultada el 7 de agosto de 2010.

APÉNDICE

49. Teresa Margolles, Museion 2011.

Teresa Margolles

- 1963 Nace en Culiacán, México
- 1994 Primer lugar: XVI Salón de la Plástica Sinaloense, Universidad Autónoma de Sinaloa
- 1995 Diploma en Medicina Forense y ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional de México
- 2002 Primer lugar: VII Bienal de Pintura de Cuenca, Cuenca, Ecuador

2002 Mención Honorífica Northwest Bienal, Culiacán, Sinaloa,
México

Vive y trabaja en la ciudad de México

Exposiciones

2011 Frontera, Museion, Museo d'arte moderna e contemporanea,
Bolzano, Italy (individual)

2011 Between Chaos and Seduction: Mexican Contemporary Art,
Royal Ontario Museum, Toronto, cur. Magda Gonzalez-Mora,
Spring

2011 Double Take Triple Give, Contemporary Art Museum, Bat Yam,
Israel, cur. Chen Tamir

2010 Die Nase des Michelangelo, Galerie Peter Kilchmann at
Marktgasse, Zurich

2010 Mixed Emotion – Gemischte Gefühle, Kunsthalle Brennabor,
Brandenburg an der Havel, Germany, cur. Bodo Rau, Michael

Nungesser

- 2010 Epílogo (Epilogue), Museo de Arte de Zapopan, Zapopan, México, cur. Cristián Silva
- 2010 What next for the Body, Inbetween Time Festival, Arnolfini Museum, Bristol, UK, cur. Helen Cole
- 2010 FRONTERA, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Germany cur. Rein Wolfs (individual)
- 2010 Video otra vez, Museum of Contemporary Art, Fortaleza, cur. Patrick Hamilton (ind.)
- 2010 20 Sites 62 Artists 13 Weeks 7 Neighborhoods 20 Countries, Prospect 2, New Orleans, Nov. 13 - Feb. 13
- 2010 Une Idée, une Forme, un Être – Poésie/Politique du corporel, Migros Museum, Zurich, cur. Raphael Gyax
- 2009 Centro Cultural Montehermoso Kulturenea, Vitoria-Gasteiz, cur. Xabier Arakistain

- 2009 Creativetimes, Governor's Island, New York, July - Aug. (ind.)
- 2009 ¿De qué otra cosa podríamos hablar? What Else Could We Talk About, The Venice Biennale, The 53rd International Art Exhibition ¡°Making Worlds¡±, Mexican Pavilion, Venice, cur. Cuauhtémoc Medina, June 7 "C Nov. 22 (ind.)
- 2009 Video otra vez, Metales Pesado Visual, Santiago de Chile, cur. Patrick Hamilton, Apr. (ind.)
- 2009 Los Herederos " -Die Erben, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Jan. 17 - Feb. 21 (ind.)
- 2009 Arte vs Vida. Actions by Artists of the Americas. 1960 - 2000, Museo de Arte Garrillo Gil, México D.F., May 20 "C Ag. 2
- 2009 For You / Para Usted. Videos aus der Daros-Latinamerica Sammlung, Daros Exhibitions, Zurich, Apr. - May
- 2009 MAN SON 1969. Vom Schrecken der Situation, Galerie der Gegenwart, Hamburg, Jan. 31 "C Apr. 26

- 2009 Los sonidos de la muerte, Centro Cultural Montehermoso Kulturenea, Vitoria-Gasteiz, cur. Xabier Arakistain (ind.)
- 2009 Recados Póstumos – Teresa Margolles, Museo de la Ciudad, Querétaro, cur. Patrick Charpenel (ind.)
- 2008 Teresa Margolles, Kunsthalle Krems, Krems, cur. Hartwig Knack, Oct. 5, 2008 - Feb. 15, 2009 (ind.)
- 2008 Teresa Margolles, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Aug. 29 - Sept. 27 (ind.)
- 2008 Phantasmagoria: Specters of Absence, University of Southern California Fisher Gallery, Los Angeles, USA, cur. Jose Roca, Sept. 3 - Nov. 8
- 2008 Phantasmagoria: Specters of Absence, The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, USA, cur. Jos"i Roca, May 22 - Aug. 10
- 2008 Viva la muerte, CAAM - Centro de Arte Moderno, Las Palmas de Cran Canaria, cur. Gerald Matt / Thomas Mießgang / Álvaro

Rodríguez Fominaya, Apr. 18 "C Jun. 29

2008 Phantasmagoria: Specters of Absence, McColl Center for Visual Art, Charlotte, USA, cur. Jose Roca, Feb. 8 "C Apr. 26

2008 Political / Minimal, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Nov. 3 - Jan. 25 2009

2008 En Lugar de los Hechos - Anstelle der Tatsachen, Factory, Kunsthalle Krems, Krems, cur. Hartwig Knack, Oct. 5 "C Feb. 15 (ind.)

2008 Escombros, Project Arcaute Art Contemporaneo, Beijing (ind.)

2008 Operativo: part 2, Y Gallery, New York, cur. Cecilia Jurado, Ag. 8 - Sept. 6 (ind)

2008 Operativo, Y Gallery, New York, cur. Cecilia Jurado, May 29 - Jul 30 (ind.)

2007 Death Rituals, Herzliya Museum, Jerusalem, Israel

- 2007 7. Internationale Foto-Triennale Esslingen 2007, Villa Merkel, Esslingen, Germany
- 2006 Limites - Estrecho Dudoso, ARS TEOR/“Costa Rica“ Norte, Costa Rica
- 2006 Six Feet Under “C Autopsie unseres Umgang mit den Toten, Kunstmuseum Bern, Bern
- 2006 Liverpool Biennial 2006, Liverpool, UK
- 2006 ExcESs, Z33, Hasselt, Bélgica
- 2006 Tres minutos, La Casa José Clemente Orozco, Guadalajara, Mexico (ind.)
- 2006 127 cuerpos, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Germany (ind.)

- 2005 Ciudad Juárez, Galerie Peter Kilchmann, Zurich (ind.)
- 2005 Canda Libre/Chute libre, Frac de Lorraine, Metz, Francia (ind.)
- 2005 In the Air: Projections of Mexico/La Muerte, Guggenheim Museum, New York (ind.)
- 2005 Indelible Images (trafficking between Life and Death), The Museum of Fine Arts, Houston, Texas
- 2005 Eco: Arte Contemporáneo Mexicano, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
- 2004 Teresa Margolles. Muerte sin fin, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/Main (ind.)
- 2004 A grain of dust a drop of water," Gwangju Biennale, Gwangju, South Korea

- 2004 Hecho en México, UCLA Hammer Museo, Los Ángeles, California
- 2003 Mercosur, Puerto Alegre, Brasil
- 2003 Corps et fruits, Galerie Baudoin Lebon, Paris France
- 2003 Des/fragmentar, Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, México D.F., México
- 2003 Crematorio, Galería Enrique Guerrero, México City, México (ind.)
- 2003 En el aire, Vorarlberger Kunstverein, Bregenz, Austria (ind.)
- 2003 Teresa Margolles, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suiza (ind.)

- 2002 Fin, La Panadería, México City, México (ind.)
- 2002 Aire, Art Palace, Madrid, Spain (ind.)
- 2002 Sugar and spice and everything nice, Nikolai Fine Arts, New York
- 2002 VII Biennial de Pintura de Cuenca, Cuenca, Ecuador
- 2001 Escultura Mexicana" Museo del Palacio de Bellas Artes, México City, México
- 2001 Vaporización, ACE Gallery, México City, México (ind)
- 2001 El agua en la ciudad, Sala 22, Barcelona, España (ind.)
- 2000 Lengua, ACE Gallery, New York - Los Ángeles (ind.)

- 2000 Extramuros, Bienal de Habana, Habana, Cuba
- 1998 Foto Construcciones, Museo de Arte Contemporáneo de Morelia, Michoacán. México
- 1997 Cadáveres, El Getho, Madrid, España (ind.)
- 1996 XVII Salón de la plástica Sinaloense, Culiacán, Sinaloa, México
- 1995 Realidad Virtual, Galería José María Velasco, México D.F.,
cur. Armando Cristeto

