

Escuela de Humanidades

Marcela H. García¹
R. Marcelo Gudiño²

El dolor no vale como objeción contra la vida: “si ya no te sobra más ninguna felicidad para darme, pues ¡bien!, aún tienes tu tormento...” Quizá también tenga mi música grandeza en ese paisaje

(Así habló Zaratustra 1. Ecce Homo, 1888. Friedrich Nietzsche)

Experiencia documental sobre estudiantes universitarios detenidos en Unidad Penal Nº 48, Complejo Penitenciario Bonaerense zona norte, J.L.Suarez, Partido de Gral. San Martín, Pcia de Bs As. En el año 2008 Unsam realiza convenio para creación del Centro universitario C.USAM. Espacio de educación superior dentro de una cárcel. Allí se ofrecen diferentes Talleres extracurriculares y la carrera de Lic. en Sociología. En 2009, se inicia el Taller de Versada Popular Latinoamericana, pensado como espacio de producción poética. Las características e intereses del grupo asistente y el conocimiento de los docentes talleristas posibilitó en el 2011, la generación de una banda musical que fiel a la heterogeneidad del grupo produce una cantidad de temas musicales de variados ritmos: guajira, rock, cumbia, chacarera, reggae. Los mismos han sido plasmados en un CD que es difundido en las redes sociales. Elegimos documentar la experiencia, que pone en evidencia la realidad carcelaria desde una perspectiva diferente a la habitual mostrada en los medios de comunicación. Nos proponemos visibilizar necesidades que aguardan la restitución de derechos. Abordamos: el impacto del arte como acción creadora netamente humana. La acción transformadora y humanizadora del encuentro en un acto educativo. Las repercusiones del encierro en detenidos, familiares y docentes.

“Estamos convencidos de que somos transformadores de la realidad. Por lo menos de nuestro alrededor. Hoy me toca a mí, a la redonda mía algo tengo que hacer... a través de una canción, de una tesis, de una pintura, de una nota en un Taller de periodismo, de acompañar al otro en un proceso de alfabetización, de hacer una agenda... o sea, el arte y la cultura, desde ahí. Porque se romperán las cadenas y Rimas de alto calibre, suenan para eso. Hablan de encierro de ataduras. Pero no de la cárcel, primero de uno y de brindarse al otro. No habla de la cárcel en sí. Nuestras canciones no hablan de la cárcel”. “Hoy estoy en este video como parte de lo que estoy viviendo impulsado por mi paso por la cárcel. Pero soy un poquitito más que la cárcel, o mucho más que la cárcel”.

Asumimos que se hace imprescindible definir ciertos conceptos a los fines de no dar nada por obvio ante el riesgo que esto podría generar dado que los términos abarcan diferentes

¹ UNSAM, Psicopedagoga marcelahgarcia.psp@gmail.com

² UNSAM, estudiante de Lic. en Sociología rmg-1969@hotmail.com

acepciones y sin saberlo podríamos estar enunciando las mismas palabras y adjudicándoles sentidos diferentes.

Al hablar de arte en contextos de encierro, emergen como tríada básica los conceptos de “arte”, “cultura” y “derechos humanos”. Estos despliegan una serie de perspectivas que desafían nuestro horizonte de pensamiento respecto de la educación.

No es lo mismo suponer que el arte es una forma de entretenimiento que el pensarlo como metodología muy eficaz para la transmisión de contenidos culturales, una manera de inclusión social y un derecho que habilita la libre expresión.

Así mismo, da lugar a preguntarnos. ¿Hay una cultura o culturas?, que suponen una construcción de miradas y modos de ser en el mundo.

Sobre derechos humanos, ¿se hace referencia a una experiencia concreta de nuestra historia ante las atrocidades de la última dictadura militar y ante casos de delitos particulares? o ¿los entendemos como un reconocimiento necesario para desarrollar una vida digna y que han sido producto de un largo proceso histórico nacional y mundial?

El tema de la cultura, el arte y los derechos humanos es medular en las prácticas colectivas, ya que se trata de núcleos de sentido donde el sujeto se reconoce a sí mismo a través del otro. La identificación mutua juega un papel primario en la construcción del lazo social. Desde esta perspectiva, la afirmación de los derechos humanos es considerada la base de la identidad jurídica de un sujeto y el pilar donde se asienta su condición de ciudadano. Da cuenta de un principio de identidad singular, amplía la experiencia individual a una modalidad colectiva.

Sabemos que la educación supone vínculo, encuentro, relaciones intersubjetivas. Una interacción social basada especialmente en la posibilidad de escuchar y ser escuchados. Implica el respeto por las diferencias y la inclusión del otro en la construcción colectiva del saber. La conformación de un mundo común de sentido.

Al escuchar los temas musicales del cd, "Rimas de Alto Calibre", el primero de la banda "Rompiendo sistemas", se pueda generar un abordaje teórico acerca del artista, considerando entre otras cosas, el empoderamiento que puede fundar en las personas el arte por medio de diferentes expresiones, en este caso la música.

Las letras, como producciones, buscan hacer oír y desvelar toda una gama de problemáticas que pareciese que por difíciles son innombrables.

La banda pone a la luz su capacidad de mirar y ver a tantos otros, tan distintos y tan iguales, a ellos mismos.

Dan a conocer algo que ya muchos saben pero que nadie quiere contar, la vida carcelaria y sus problemas, pero también, a través de sus letras denuncian los problemas sociales como la droga, la corrupción y la muerte, como moneda corriente.

Los integrantes de esta banda tan particular, no solo por su formación, sino también por la diversidad de géneros musicales, aprovecha la oportunidad del arte para adquirir un status social determinado por el sujeto carcelario.

Necesariamente no hay un "otro" determinado en la obra musical ya que se habla del otro en forma general. Doy todo lo que tengo para dar, pero a la misma vez recibo u obtengo un saber artístico que dará prestigio como artista y como preso.

En el texto de Nietzsche "Así habló Zaratustra" antes de hablar de la música se otorga al arte de escuchar un lugar importante, casi una condición, para luego generar la música: "Quizá se puede considerar todo el Zaratustra como música; ciertamente una precondition para ello fue un renacimiento en el arte de oír." (NIEZSTCHE, 2004).

Entiende que respecto a la escucha: hay algo de ella que se da en compañía.

Es importante la escucha, porque en primer lugar, al conformar el grupo y armar las letras de las canciones, no cabe duda que los integrantes del grupo han tenido que escuchar, escucharse entre ellos, escuchar críticas buenas y/o malas.

En segundo lugar, es notable cómo, mediante la música, uno puede ser escuchado. Mediante esas canciones y a través de esos sonos y letras, Rimas de Alto Calibre ejerce una virtud y un poder que no es para nada desaprovechado: el lograr que otros los escuchen.

Es importante, por lo tanto, destacar la importancia de la "palabra" por medio de las letras de estas canciones. Es la palabra la que permite en muchos casos que los integrantes del grupo se sientan libres, es la palabra la que rompe con la barrera del silencio.

Tanto el poder de escuchar como el de ejercer la palabra son términos que están íntimamente relacionados por todo el arte que implica saber escuchar, lo cual traerá a consecuencia la generación de palabras que serán escuchadas y estarán insertas en medio de la Sociedad.

Al hablar de escuchar, de la palabra, no se puede dejar de pensar en el alter, el otro. La sociedad está compuesta de esos otros con los que se tiene que convivir, esos otros que son distintos entre ellos, distintos de uno.

La sociedad construye su subjetividad en base al otro, el consumo, la moda, el avance en la tecnología y las comunicaciones. Establecen patrones de conducta que se adquieren y que se transforman en aspectos culturales que la demarcan ante otras sociedades.

Mediante la música, se genera una ruptura dentro de la sociedad en donde desaparece el eje de dominación, donde se disipan las manifestaciones de poder, forjando con las letras y las canciones un modo de aproximación que generará un encuentro con ese otro, un encuentro en el que hay transformación. Un espacio común en el que se presentan el dar y el recibir, y obteniendo de este intercambio una experiencia, siendo la experiencia aquello que pasa y sabiendo que si aquello que debería pasar, no pasa, entonces no hay experiencia alguna.

A través del arte, Rimas de alto Calibre, encuentra un espacio en el que pueden expresarse en un determinado lenguaje musical, logrando ser escuchados y creando música no con el objetivo de obtener algo a cambio, sino persiguiendo el objetivo de poder dar desde su lugar

un don y sentirse llenos por el solo deseo de crear música y no solo crearla sino también ofrecerla.

¿Qué queda entonces, para esta banda o grupo de música?

Quizás solo la esperanza de creer que algún día como sociedad reflexionemos la realidad que estamos viviendo, sus canciones buscan ser aportes no solo en las cárceles sino en los distintos ámbitos donde existen también “otros” que algún día terminarían siendo clientes de esa institución total.

En las letras de Rimas de alto calibre, podríamos inferir que emergen rastros de una ética de la otredad. Donde se es el otro permanentemente.

Sobre el arte han dicho:

“tengo que decir lo que descubrí por medio del arte. Porque tanto la educación como una disciplina artística que desconocía, sea la música, el teatro que cuando fui joven o cuando fui chico no tuve posibilidad de acercarme a ella me permitió ahora conocerme a mí mismo. Expresar todo lo que pienso, todo lo que siento de alguna manera. Antes por ahí al no tener palabras, no saber cómo conectarme conmigo mismo, no sabía cómo. Eso es lo que hace la actividad artística. Uno tiene la posibilidad de accionar, de desenvolverse de otra manera. Estaba limitado en muchas cosas. No te olvides que la mayoría de los que estamos acá somos todos gente que venimos de lugares de clase baja y estábamos excluidos de la sociedad así que yo descubrí un montón de cosas en mí. Espero el día de mañana cuando recupere mi libertad poder volcar todo esto que aprendí a otras personas”.

“No sé si alguno podrá comprender lo que nosotros queremos decir en esas canciones. Tal vez cuando se den cuenta del lugar de donde salen esas canciones, que es dentro de una cárcel, puedan darse cuenta de que si nosotros en la peor circunstancia de nuestra vida pudimos hacer cosas positivas generar cambios, con ayuda se puede”

“ Por qué Rimas de alto calibre?, y bueno de alguna manera se puede interpretar , “alto calibre”, delincuentes. Pero nosotros más que eso, “alto calibre...” por el contenido que tiene. Un contenido agresivo de alguna manera, pero no agresivo hablando de delincuencia. Sino agresivo crítico”.

“Anhele de chiquito tocar la guitarra, me gustaba, nunca tuve posibilidades. En una cárcel la tuve. Pero no porque me la dió el Servicio, vuelvo a repetir eso. Sino porque hay gente que está con el tema de la educación y nos apoya. Creas lazos, creas vínculos, es distinto. La cárcel te quiere despersonalizar continuamente, te quiere quebrar, quiere que seas un preso crónico. Que vayas, vuelvas. Y yo agradezco a la vida que me ilumino en un momento para

cambiar. Con violencia al Sistema no lo quebras, no lo rompes. Por medio de la educación, teniendo conocimiento le haces más daño. La faca no lastima el conocimiento sí”.

“El taller de versada nace como un espacio que propone dar cuenta de la conexión que hay en Latinoamérica a través de la música en este caso con una forma de componer en décimas que si uno respeta el formato puede tocar desde un son cubano a un ballenato o una payada. Y es impresionante ver como a través de la música se sigue manteniendo el vínculo de Argentina a Méjico. Eso es lo que más me sorprendió de todo el taller”

“Es sin duda un lugar de expresión, la banda, el C.Usam en sí, es un lugar de expresión. En una cárcel encontrar un lugar donde poder decir lo que uno siente y lo que uno piensa es de aprovechar y los pibes de Rimas supimos aprovechar ese espacio. También el género musical habla de donde viene uno. Desde una cumbia, un rap o una chacarera y el mensaje es lo que estamos sintiendo en ese momento. "Nena bolsita", habla de una experiencia del chico que la compuso. Pero también habla de una realidad social de la cual todos somos parte. "Ágil cazadora" es una cumbia donde todos tiran pasos. Pero nosotros estamos hablando de la situación de viven los pibes que están presos, que terminan rompiendo los vinculo con su compañera por la distancia que genera el muro”.

“Rimas de alto calibre, surge de una de las chacareras que compusimos, en donde dice: "van a tener repercusión mis rimas de alto calibre...". Haciendo referencia también con el juego de las armas. Para nosotros es un arma, en el buen sentido, porque cuando uno dice arma piensa en sangre y en dañar al otro pero como siempre decimos, esto no se trata de jugar en contra de nadie, sino a favor nuestro”

“ Yo creo que hay que decir que cada uno de los integrantes de la banda cree que hay algo positivo en la banda, por eso la integran, porque como banda están representando a una población carcelaria que es mucha y que la banda representa, es la voz de los que no son escuchados. Nosotros somos los que llevamos a partir de la letra, las cosas que suceden no solo adentro si no afuera también”

“Muchos se redescubren, se sorprenden, se dan cuenta de que tienen virtudes que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar estando en libertad, y la encuentran adentro porque adentro le dan la oportunidad , lo escucharon, le enseñaron y se dieron cuenta de que son capaces de hacer eso y que tenían capacidad para hacerlo, pero nunca tuvieron la oportunidad. Se descubre mucho, la virtud para escribir poesía, para rimar o para hacer otras cosas en los talleres”

“la banda se llama rompiendo sistemas, es un nombre que no se le puede poner en ningún lado, es muy loco que un grupo de presos tenga que salir a tocar algo afuera, fuera de la cárcel, no es la política del servicio penitenciario, los presos tiene que estar presos hasta que terminen de cumplir su condena. Entonces nosotros empezamos a romper el sistema, de a poquito empezamos a raspar el ladrillo hasta que llegamos al otro lado y tiramos el muro, una manera de decir, y podemos salir y hacernos escuchar afuera”.

“Rimas es una manera de poder decir lo que realmente necesitamos decir hace tiempo atrás, no va a venir una cámara de televisión y te va a poner ahí adelante y decime que es lo que

querés, que es lo que pasa acá adentro, no lo puedes hacer, porque no van. Es una alternativa más para decir las cosas que pasan, para sacar la bronca, nosotros decimos por medio de canciones, hay otro grupo que lo hace por medio de poesía. Yo lo hice por medio de poesía, hay otro grupo que descarga sus bronca y todas las cosas que les pasan haciendo yoga, hay muchas alternativas adentro. Nosotros encontramos acá la forma de decir lo que nos pasa”.

“... Rimas es lo que rompió el cristal digamos, nos conocimos mucho entre los pibes, dejamos un par de problemas de lado porque es un grupo donde tenes que venir y hacer música. Por la música acá adentro es donde te sentís libre. Para mi, Rimas es la libertad”.

“Es un lugar que te ayuda a crecer y entender que uno puede cambiar junto a otros. La banda es este lugar que nos abraza con un gran cariño, nos sentimos contenidos. Sentimos que confían en nosotros. Que la gente confíe en uno, es muy importante. Lo más lindo de eso es la expresión. Poder expresarse... es una realidad, la opresión te calla, no te deja hablar. Creo que con la educación, con la cultura, con el arte, la música, podemos expresarnos.

El tema de “nena bolsita”, “ansiada libertad”, uno puede mostrar la realidad que a veces no se ve por lo rutinario que se enfoca solamente en vivir el día a día en el progreso, pero hay muchas cosas que están a tu alrededor que no las ves. Hay una realidad y es la genera uno mismo. Yo saqué una cosa que tenía acá adentro, una pelota que venía comprimiéndome muchos años. La discriminación, la sentía a flor de piel y que uno pueda decir las cosas que siente y encontrar el modo, te hace libre. Te ayuda a sacar esa mochila que a veces la traes durante muchos años y a veces no sabes dónde dejarla, porque nadie la quiere agarrar. Y que uno pueda liberarse y poder expresar y largar eso te ayuda a encaminar la vida mejor y no que tenga tumbos a cada rato y que puedas terminar mal. Creo que es muy importante, la libertad de la palabra es un desahogo muy importante para lo que uno quiere encaminar en la vida y también para ayudar a los que están alrededor de uno que son nuestras familias, son nuestros hijos. Queremos que ellos también se expresen, que digan lo que sienten. Y la palabra en esa expresión es lo básico. Tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestros hermanos. Los que queremos ayudar. “Se romperán las cadenas...”, las cadenas se rompen cuando uno se siente libre, cuando uno es uno mismo. Y también lo vivimos en carne propia no solamente acá en este lugar. Porque en este lugar cuando nosotros ensayamos, yo me río, me divierto, me siento bien. Y después tengo que volver a la otra realidad, que es donde estoy viviendo. Pero ese momento y ese lugar cuando nosotros ensayamos estamos libres. Y se rompen esas cadenas y esa bola que tenés atada al pie que no te deja caminar se va.

Sobre educación en la cárcel expresaron:

“en mi caso particular a mí me costó mucho estudiar. Me costó porque me trasladaban continuamente. 7 años para terminar el secundario, cinco años para empezar una carrera universitaria. Quise estudiar Derecho, me sacaron de traslado. Psicología, me sacaron de traslado. Periodismo, no me llevaron nunca a rendir. Analista de Sistema, me sacaron de traslado. Recién acá pude hacer pie. Estaba la universidad de San Martín acá adentro y pude... esto no es la cárcel. Es una extensión del campus de la Unsam”.

Familiares expresaron:

“Cuando me comentó que iban a presentarse fue muy emocionante saber que iban a tocar. Pensé que no sería tanto. Cuando lo veía nos contaba que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Estaba muy entusiasmado con escribir canciones. Pudieron presentar su primer disco, pudimos estar las familias, por eso es que estoy muy emocionada, fue maravilloso, fue algo la verdad impresionante estar en ese lugar y ver tanta gente que estuvo ahí, que fue a apoyarlos y saber que de ese lugar que es la cárcel pueda salir algo bueno”.

Los músicos talleristas dicen:

“Hay roles, se respetan un montón de cosas que son como naturales, como cualquier comunidad. Yo sé más como organizar, como convocar, a quién traer, soy como más unidor de puentes, tendedor de puentes en ese sentido y por ahí cada uno tiene su rol. Mismo los pibes que están presos también cada uno tiene su rol, desde lo que mejor sabe hacer, lo va haciendo. Así se conforma la banda”.

“Cuando yo entro a la cárcel, y voy al C.Usam, a la gente que voy saludando es gente que esta privada de su libertad y que también esta privada de su igualdad y se re nota. Se re nota que los chabones no son iguales, se re nota que hay un montón de otras prohibiciones que la ley no contempla en el encarcelamiento, pero que están. A la hora de hacer música pasa algo, donde somos todos iguales. Estamos todos conectándonos desde un lugar donde verdaderamente es eso El tiempo y el espacio es único en ese lugar y entonces, empezamos todos a ser más humanos”

“anda a visitar una cárcel, como hacen todos los políticos que van a las cárceles, para ver, cuánta gente de clase media alta tenemos en la cárcel. Cuánta gente que nació con recursos y posibilidades de elegir varias cosas en su vida tenemos en la cárcel. Se van a dar cuenta que van a encontrar un porcentaje muy bajo de ese componente social. Vivimos en un sistema donde lo material te diferencia a nivel humano, entonces, si vos me decís ¿porque hay que darle una oportunidad a esa gente, porque a ellos sí?, porque justamente es la gente que si revisas el archivo, un poco hacia atrás no hubo nada, están condenados mucho antes de estar dentro de una cárcel”.

“Yo no tenía ni ahí en la cabeza que iba a aparecer una banda, que íbamos a grabar un disco. Pero de pronto los pibes traían letras. Había días que llegábamos y decían, tengo una canción. Ya no era que hacíamos una canción entre todos, ya estaban hechas. Como que se fue improvisando un método de trabajo que dio unos frutos increíbles. El producto artístico de Rimas es de muy buena calidad, muy original. Yo creo que Rimas es como un lugar donde si prestas atención se pude ver como sí es posible tener una política hacia la creación del nuevo sujeto, de un ser humano mejor”

“yo los veía como otros músicos más. Así como vamos a aun rancho perdido en Veracruz, de gente que no puede ir a la ciudad y entonces íbamos a grabarlos a sus ranchos con su familia. Bueno, esta vez el rancho quedaba atrás de trece puertas de hierro con candados y había que ir ahí. Y estos pibes tienen mucho de eso, de música de verdad de que no estaban todos

cantando eso para levantarse una minita que lo está viendo. No había nada. Están tocando porque están cantándole a un sentimiento, expresando algo de verdad. Y eso es lo que estaba buenísimo. Técnicamente, físicamente no había nada, fue duro. Pero los pibes también le pusieron mucha voluntad y entre todos sacamos adelante un proyecto hermoso. Nosotros laburamos, una parte de nuestro trabajo fue también producir las canciones que ellos hacían o que hacíamos entre todos. Todas las posibilidades de composición fueron abarcadas. Desde que uno tenía un tema, hasta que otro que lo traía, hasta que Lautaro en un pizarrón hacía un ejercicio y salía un tema. Hasta que otro hacía una parte y José se iba y escribía una armonía. Todas las combinaciones fueron abarcadas y utilizadas de una manera no convencional, pero técnicamente se usaron todas.”

“Lo de Rimas nace, porque en realidad es un verso que está incluido en uno de los primeros ejercicios que después fueron canciones que se improvisaban en el pizarrón un poco entre todos y alguien que hoy no recuerdo ahora ojala no se enoje cuando vea esto. Alguien escribió: " mis rimas de alto calibre y mis buenas actitudes me hicieron pensar un poco y olvidar los ataúdes..." entonces esto de RIMAS DE ALTO CALIBRE, quedó ahí rebotando. No es que en ese momento dijimos somos un grupo y le ponemos este nombre pero tiempo después lo elegimos. Digamos que el cambio de lo que era el taller inicial a formarse Rimas fue por idea, quizá por necesidad de los chicos. Los pibes tenían muchos gustos musicales, de muchas tendencias, de muchos estilos, entonces, se transformó en un grupo. Empezamos a jugar a componer resultó que había gente que ya sabía tocar, gente que quería aprender y le ponía mucho onda a eso y se fue transformando más que en un taller de versada en un taller de composición y después cada cual tocaba algo y se empezó a transformar en una banda”

“También como que de repente hay una mecha que prende enseguida. Fue loco por que el estudio es con el que nosotros anduvimos viajando, también es con el que yo laburo, básicamente, todos mis bienes personales que fui juntando con mucho esfuerzo y trabajo. Tocando en hoteles en Méjico, haciendo las mil y una trampas para meter al país cada micrófono. Viajando a EEUU. Cada pedazo de estudio, tiene su historia y meterlo en una cárcel quizá no es la mejor de las ideas si vos le preguntas a alguien”.

“Es muy loco la música, la música se expresa a través de una parte de la persona que va en forma paralela a otro montón de cosas. Entonces a la hora de tocar, nosotros nos conectamos con esa parte de ellos, tipos que han vivido cosas muy jodidas en su vida, les paso de todo, pero esa parte musical está cero km, ni el sistema, ni la realidad han logrado lastimarla, ni han logrado corromperla, esta como en estado totalmente puro y es increíble y esa es la materia prima con la que nosotros trabajamos”.

“Creo que hay que contar esta historia como cualquier otra historia. Creo que el arte es la producción natural del ser humano y en particular la música dentro del grupo arte. La música es una producción natural que no solamente lo dignifica como ser humano y ser creativo individual, como podría ser, un pintor. Sino que además lo comunica. Porque hacer música te permite también compartir. Yo puedo hacer música con vos, puedo hacer música con él, puedo hacer música con ella. O sea, puedo generar un grupo. Y en ese grupo se genera un

concepto comunitario. Hacer algo en común, donde dejamos de ser un poco individuales que es algo que tiene sus pro y sus contras y en una cárcel es bastante contra lo que tiene el individualismo, es algo que se ve constantemente la cuestión individual, donde se lleva al ser humano a ser individual y tener una banda, donde sabes, no vino el bajista y bueno no tenemos bajista. Donde no es que a bueno, yo estoy tocando bien la guitarra si él no vino, no vino, no. Él tiene que venir y yo también tengo que estar, es un compromiso. Y vos con tus berretines y yo con los míos, pero bueno, a la hora de tocar sino estamos todos no suena nadie, perdemos todos. Perdemos esa oportunidad de ser iguales, de expresarnos, de ser más humanos.

Avance: https://www.youtube.com/watch?v=6qbob9b_Aqw&t=9s

Documental completo: <https://www.youtube.com/watch?v=ziSu3wPdK7A>