

***Las que tienen que servir:* cuerpos en diálogo con su Historia en el Arte**

Una propuesta de Fernando López

SINOPSIS

Las que tienen que servir es un proyecto artístico y pedagógico concebido por Fernando López que propone un proceso de creación colectiva con trabajadoras del servicio de limpieza de espacios culturales. Durante el periodo de ejecución, se desarrollarán talleres semanales en los que las participantes se aproximarán a la historia del arte, la música y la danza, analizando cómo han sido representadas históricamente las mujeres dedicadas al trabajo doméstico.

A través de un enfoque situado, crítico e inclusivo, el proyecto combina la exposición de obras culturales, el debate colectivo sobre los estereotipos de clase, género y racialización, y la creación práctica desde la danza, la escritura, el collage y la performance. Las participantes no solo recibirán contenidos, sino que serán protagonistas activas del análisis y la creación de nuevos relatos.

El proceso culminará en una pieza escénica interpretada por las propias trabajadoras, que será grabada y difundida en formato audiovisual. Además, se elaborará un cuaderno metodológico que recoja las herramientas aplicadas y los testimonios del grupo, permitiendo la replicabilidad del proyecto en otros contextos.

Este proyecto habita el cruce entre arte, memoria, política y reparación simbólica, dando voz y cuerpo a quienes históricamente han sido silenciadas por las narrativas culturales hegemónicas.

MOTIVACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Fernando López, además de artista escénico e investigador sobre cultura española, proviene de una familia de orígenes humildes que, como muchas otras, se trasladó a la ciudad de Madrid en busca de un futuro mejor. Su historia familiar está marcada por el trabajo doméstico y de cuidado: porteros de edificio, sirvientas en casas señoriales, limpiadoras, planchadoras, cuidadoras de niños. Tanto su familia paterna como materna vivieron estas experiencias de forma directa, y los relatos transmitidos por su madre, sus tíos y sus abuelos forman parte del imaginario que impulsa este proyecto, cobrando especial importancia el de su propia madre, que tuvo que renunciar a una beca para estudiar Bellas Artes en la Universidad de Valencia y ponerse a trabajar para aportar económicamente a la familia. Desde esta perspectiva situada, López ha desarrollado una línea de investigación y creación artística que pone en diálogo las prácticas escénicas con los discursos históricos sobre clase, género y representación cultural.

El proyecto parte de una convicción profunda: los espacios culturales no pueden transformarse realmente si no integran en sus dinámicas a quienes históricamente han sido excluidas. Las mujeres de la limpieza, sostenedoras invisibles de teatros, museos, centros culturales y escuelas, rara vez han sido representadas con dignidad ni han tenido voz en las narrativas que esos mismos espacios construyen. Este proyecto quiere revertir esa lógica mediante un proceso de trabajo sostenido, riguroso y profundamente humano.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA

Se convocará a un grupo de entre cuatro y seis trabajadoras del sector de la limpieza, con las que se establecerá un espacio de encuentro y confianza. El diseño de los talleres combinará contenidos históricos, análisis de obras artísticas y ejercicios de creación que emerjan de las propias vivencias del grupo. Cada sesión será concebida como un espacio horizontal de transmisión y diálogo. El enfoque metodológico se estructura en tres momentos sucesivos, que no deben entenderse como etapas fijas, sino como capas que se entrelazan: primero, la introducción de contenidos culturales; segundo, el análisis colectivo de dichos materiales a través de preguntas críticas; y tercero, la expresión artística libre mediante la danza, la escritura, el dibujo o el collage.

Las referencias que se trabajarán abarcan una diversidad de lenguajes y periodos históricos. En el ámbito del cine, se visionará la película que da nombre al proyecto: *Las que tienen que servir* (1967). En el ámbito literario, se analizarán textos como *La ilustre fregona* de Miguel de Cervantes (1613) y *Manual para mujeres de la limpieza* de Lucia Berlin (1936-2004), cuya crudeza poética ofrece una mirada íntima a la vida de las trabajadoras domésticas. Desde las artes visuales se abordarán grabados de Jean-Étienne Lyotard (1702-1789), especialmente aquellos que retratan a camareras en escenas cotidianas cargadas de erotización y exotismo, así como las representaciones de las planchadoras realizadas por Edouard Degas (1884) y la icónica pieza *Fuente* de Duchamp (1917), que será resignificada en el contexto del trabajo invisible. El análisis musical incluirá composiciones como el ballet *La Cenicienta*, la ópera *La serva padrona*, el tango zarzuelero de *La Menegilda* (1886), habaneras domésticas del siglo XIX y canciones más recientes como *Los domingos de Conchita* (1964) o *La Madame* de Annie Cordy (1978), cuyas letras y estructuras rítmicas nos permitirán reflexionar sobre los estereotipos asociados al cuerpo femenino trabajador.

Asimismo, se analizarán aportaciones teóricas contemporáneas como los textos de Brigitte Vasallo sobre lenguaje inclusivo y clase social, y los capítulos dedicados al trabajo doméstico en el libro *Feminismo decolonial*, donde autoras como Françoise Vergès ofrecen herramientas conceptuales para entender las intersecciones entre género, racialización y clase. Como referente artístico e institucional reciente, también se estudiará la exposición del IVAM dedicada a las trabajadoras de limpieza, entendiendo el museo como un lugar posible de reparación simbólica.

El cuerpo tendrá un lugar central en este proceso. No se trata solo de analizar desde lo intelectual, sino de reconocer en el cuerpo las memorias del trabajo, el desgaste, el gesto aprendido. Se trabajará con herramientas de improvisación escénica, con coreografías surgidas de los movimientos reales del trabajo cotidiano, y con materiales creativos que permitan reelaborar desde la expresión personal lo que durante siglos ha sido una imagen impuesta. Este trabajo corporal estará acompañado por dinámicas de escritura, construcción de relatos, producción de imágenes y pequeños ejercicios de puesta en escena.

CALENDARIO (UNA SEMANA DE DURACIÓN)

Fase preparatoria previa. Se abrirá una convocatoria interna o mediante colaboración con empresas de limpieza para seleccionar a las participantes. Se establecerán reuniones preliminares, acuerdos institucionales y se diseñará con detalle el plan pedagógico, artístico y de documentación. Se realizará una sesión inaugural para presentar el enfoque y comenzar a crear comunidad.

Desarrollo de los talleres. Cada sesión combinará introducción de contenidos, debate colectivo y práctica artística.

Creación de la pieza escénica y documentación. A partir del material generado, se desarrollará una propuesta performativa final en la que las participantes dialogarán, criticarán y explicarán las diferentes obras de arte, música, teatro y danza abordadas.

La propuesta pretende invertir los roles entre dicho colectivo como “objeto representado” y el público que ha consumido históricamente dichas representaciones. Además, sin derivar necesariamente hacia la auto-representación del colectivo o la auto-poiesis individual de cada una de las participantes, se pretende generar un espacio seguro, cuidado y desenfadado para que las participantes puedan generar (si así lo desean) su propio material artístico en relación con las obras previamente mencionadas.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes/participantes: de 4 a 6 trabajadores/as de la limpieza

Dirección, dramaturgia y performance: Fernando López

Asesoría conceptual: Brigitte Vasallo

Asesoría artística: Dani Pannullo

Asistencia en coreografía y performance: Belén Maya

Diseño de espacio sonoro: Ana Hernández Díaz (Tándem 579)

Asesoría de vestuario: Jasanzo

Diseño de luces: Samuel Silva

Producción: Cristina Botella

NECESIDADES TÉCNICAS

- Difusión de la convocatoria para reunir a las participantes, trabajadoras de la institución o de otras instituciones aliadas.
- Espacio de trabajo y ensayo durante una semana para la realización de la pieza.

Fernando López (Madrid, 1990) es bailarín, coreógrafo y filósofo. Doctor en Estética por la Universidad Paris 8-Saint Denis, compagina la actividad artística con la investigación académica y la enseñanza.

Desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, habiendo estrenado más de diez espectáculos en los que la danza, la palabra y la música se entremezclan traspasando todas las etiquetas. Destacan "Bailar en Hombre" (2015), "Pensaor, un filósofo en el tablao" (2018), "El Movimiento" (2021), "No más versiones: El Amor Brujo" (2021) y "Flamenco Negro" (2023).

En sus creaciones, ha contado con la participación de artistas como Álvaro Romero, Jero Férec, Belén Maya, La Chachi, Carmen Muñoz e Isabel Do Diego, entre otros.

Asimismo, ha sido solicitado como director artístico y asesor por coreógrafos como Olga Pericet, Belén Maya, Juan Carlos Lérida, José Manuel Álvarez, Poliana Lima, Carmen Muñoz, Paula Quintana, Eyas Dance Project, Sara Torres, Acerina Amador, Paula Bruna, etc.

Entre otros reconocimientos, recibió el Premio a Mejor Bailarín del Certamen El Álamo (2010) y la Beca DanceWeb (2013) del Festival ImpulsTanz de Viena.

Desde 2020 es Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y profesor invitado en diferentes universidades de España y Francia, en las que imparte talleres teóricos y prácticos centrados en la investigación-creación y en las cuestiones de género en la danza.

Ha publicado, entre otros, "Historia queer del flamenco: desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco" (Egales, 2020), que ha sido traducido en 2024 al francés (L'Arche) y al inglés (Michigan University Press).

Web: <http://lrparrafernando.com>

RRSS: <http://instagram.com/lrparrafernando>