

m
arte y cultura visual

27

septiembre-octubre 2017

M-arte y cultura visual

Edita:

MAV Mujeres en las Artes Visuales

C/ Almirante nº 24

28004 Madrid

www.mav.org.es

ISSN: 2255-0992

www.m-arteyculturavisual.com

ÍNDICE

EDITORIAL

5 años de sororidad. Rocío de la Villa	5
--	---

EXPOSICIONES

El arte de la guerra. Cristina Lucas. Menene Gras Balaguer	9
Isabel Muñoz: Platinotipias. Joana Baygual	22
Ascensión G. Lorenzo: Sofisterías. Antonio OP	25

ENTREVISTAS

Entrevista a María Carrera. África Cabanillas Casafranca	31
--	----

CULTURA VISUAL

Anne Gruwez: una nada convencional jueza de instrucción. María José Aranzasti	37
Glenn Close deslumbra en <i>The Wife</i> . María José Aranzasti	40
Julia Juaniz, Premio Zinemira 2017. María José Aranzasti	44

EVENTOS

Martha Rosler entre nosotr@as. M ^a Ángeles Cabré	49
Encuentro con Miss Beige. Asun Requena	51
Estampa 2017. Redacción	52
Abierto València 2017. Redacción	64
Palma Nit de l'Art 2017. Redacción	68
Barcelona Gallery Weekend 2017. Redacción	72
Apertura Madrid Gallery Weekend 2017. Redacción	76
III Jornadas de Videoarte de El Escorial. Dora Román	80

PROYECTOS

Mujeres en Wikipedia. Marisa González	83
Yellow Dust. Nerea Calvillo	87
Reflexiones sobre arte y política en el siglo XXI. Asun Requena	89

PATRIMONIO

In Memoriam: Isabel Quintanilla, una pintora de verdad. Grupo PEMS20	97
--	----

PUBLICACIONES

Jana Leo, violación en Nueva York. Rocío de la Villa	101
--	-----

NOTAS

La espigadora. ¿Cambio de rumbo? Redacción	105
Año Sacharoff. Verónica Coulter	107
Mandonas de Anna Jonsson. Tonia Trujillo	108
Museo Yayoi Kusama. Redacción	109
Queer British Art 1861-1967. Redacción	110
Ebullición. Irene Auvieux	111
Retrospectiva de Rachel Whiteread en la Tate Britain. Redacción	112
Julie Mehretu por partida doble. Redacción	113

5 AÑOS DE SORORIDAD

Rocío de la Villa

Imagen: Ana Fernández.

editorial

Nos queda un mes para cumplir 5 años pero al comenzar este número 27 de septiembre-octubre queremos celebrarlo ya.

En octubre de 2012 se publicaba por primera vez esta revista *M-arteyculturavisual*, ideada y respaldada por MAV, Mujeres en las Artes Visuales, como un despliegue imprescindible entre otras actividades que lidera esta asociación. Decíamos entonces que nacíamos con voluntad de resistencia, y aquí estamos, con el archivo de pdfs de esta revista online, pero que también es bimestral y se puede descargar en papel, puesto al día. *M-arteyculturavisual* no recibe ninguna subvención y carece de publicidad.

Queremos agradecer, en primer lugar, a l@s más de ciento treinta colaborador@s que han participado con sus textos a lo largo de estos cinco años, por amor al arte y por compromiso con las mujeres y la defensa de las diferencias de sexo, género, clase, raza y cultura. E invitar a nuev@s colaborador@s. Y por supuesto, queremos dar las gracias a tod@s aquell@as que nos siguen a través de las redes sociales: más de 8.400 en FB, y más de 1.800 en twitter. Y nos leen. Hasta hoy, 1 de septiembre de 2017, hemos recibido 438.600 entradas en nuestra web, está claro que alcanzaremos las 450.000 visitas para nuestro cumpleaños el próximo octubre.

Desde *M-arteyculturavisual* hemos dado voz y espacio visual a muchos trabajos sistemáticamente ausentes en los medios e interpretaciones adecuadas a destacadas propuestas, no siempre bien entendidas. Creemos que también hemos contribuido al surgimiento de otras iniciativas feministas, alentando una nueva corriente de opinión.

Cuando empezamos, apostábamos por la necesidad de una mirada violeta y de una perspectiva de género prácticamente inexistentes en los medios especializados. Con el trabajo de muchas en todos los ámbitos de la sociedad, parece que el término «feminista» está dejando de ser demonizado, sin que en la práctica las condiciones de desigualdad (desde la precarización laboral al feminicidio) hayan mejorado ni un ápice, como seguimos comprobando también en el campo del arte.

Sin embargo, hay otro término que está cobrando cada vez más fuerza: «sororidad». Es la sororidad que mantiene esta revista y que ha impulsado la aparición de *La caja de pandora*, una iniciativa colectiva que, con ya casi 2.250 mujeres profesionales en el ámbito de las artes visuales reunidas, de momento, en un grupo cerrado de FB, con el objetivo de no permitir ningún tipo de vejación, por su sola existencia viene a poner fin al problema de vehicular la mera defensa jurídica de las agraviadas, con que se encuentra toda asociación de mujeres en cualquier ámbito; pero que, en realidad, no es suficiente, ante la eufemista calificación de profesional «problemática» que, de hecho, la excluirá de toda empresa laboral, por muchos juicios que pueda ganar.

De momento, difundimos su primer comunicado:

JUNTAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y EL ABUSO DE PODER

Somos el grupo de trabajo LA CAJA DE PANDORA. Más de 1.795 agentes del mundo del arte y de la cultura nos estamos organizando por un contexto artístico libre de violencias machistas y abusos de poder.

Como grupo surgimos tras la decisión de Carmen Tomé de hacer público un abuso sexual y a razón del debate generado que nos ha permitido conocer multitud de casos similares. En septiembre daremos a conocer a través de un comunicado público, el trabajo de nuestra plataforma de apoyo y cuidados. Por ahora estamos asimilando los testimonios y construyendo nuevos recursos pedagógicos, jurídicos, emocionales y preventivos.

#yotecreo #notecalles #sororidaddefensiva

Seguiremos de cerca sus próximas reuniones y eventuales iniciativas. Y les brindamos nuestro ánimo de resistencia. Porque con nuestras armas de la palabra y de la visibilidad estamos en la misma lucha.

EL ARTE DE LA GUERRA. CRISTINA LUCAS

Menene Gras Balaguer

exposiciones

El último proyecto expositivo que ha presentado recientemente Cristina Lucas en la Sala Alcalá 31 de Madrid tiene por objeto representar una de las causas de muerte más comunes en los conflictos armados desde que existe la aviación. Siendo un medio de transporte que revoluciona las comunicaciones y que consigue acortar las distancias hasta reducirlas a un tiempo cien veces inferior al que se necesitaba empleando otros medios de transporte, la invención de la navegación aérea permite desde sus inicios una movilidad sin precedentes en la economía de guerra y en la carrera armamentista. La cronología de los bombardeos que han tenido lugar desde el aire a partir de entonces han ido aumentando en razón de la escalada armamentista, que gradualmente ha ido creciendo en el transcurso de los años desde su inicio. A la artista no le importan tanto los avances que se han hecho en el campo de la aviación comercial o en el de la aviación militar, como la capacidad de destrucción que su existencia ha generado. Desde el aire, la cobertura y radio de acción se han visto notablemente ampliados, al igual que el control del territorio, a medida también que el desarrollo armamentístico ha alcanzado mayor capacidad de destrucción, hasta el punto de poder alcanzar todo el planeta en muy poco tiempo.

Desde sus inicios, el mayor avance que supuso la movilidad aérea repercutió en la industria de guerra y en la estrategia militar que se impuso a raíz de la deslocalización de los tradicionales campos de batalla. La investigación en este terreno por parte de la artista insiste en el hecho de que, durante los más de cien años desde la invención de los aviones comerciales, la tecnología aeronáutica ha alcanzado un desafío sin precedentes en la historia de las comunicaciones y el transporte civil y militar. La IGM tiene mucho que ver con los avances que rápidamente se produjeron en la aviación militar cuando las primeras aeronaves se incorporan para las misiones de ataque, defensa, espionaje y reconocimiento. Fue la primera guerra en la que se utilizaron los aviones, aunque la velocidad que lograban alcanzar superaba apenas los 100 kms. por hora antes de la guerra y después cuando ésta finaliza la habían doblado y podían transportar a dos pilotos, cámara de reconocimiento y armas de fuego.

La primera función de la aviación militar en tiempos de guerra fue la de cartografiar localizaciones donde se encontraban fuerzas y bases enemigas, lo que por otra parte no se logró hacer sin tropezar con la aviación del contrincante y desatar la guerra en el aire. Con frecuencia, se repite que la mayoría de conceptos de guerra aérea que se utilizarían desde la IGM hasta la guerra de Vietnam (1955-1975) no se puede disociar de la llamada carrera de armamentos que se impone con la Guerra Fría y el notable incremento del “poder de fuego” que las dos Superpotencias trataron de exhibir en diferentes campos de batalla. Presión, intimidación y demostración de superioridad han sido las constantes de todas las guerras, aunque los rápidos avances en la industria

armamentista en el transcurso del siglo XX alteraron táctica y estrategias, recurriendo a la disuasión en muchos casos para evitar desastres mayores. Las guerras han evolucionado como lo han hecho sus reglas y reglamentos, si es que existen y si es que en la actualidad se puede sostener que éstas pueden regular el tratamiento violento de un conflicto entre partes nunca iguales, que no pueden entenderse o llegar a un acuerdo por la vía pacífica. Táctica y estrategias para resistir o vencer al contrario han ido evolucionando en el transcurso de la historia, y muy particularmente con la aviación militar y su capacidad para transportar armamento que se hacía caer desde el aire en demostraciones de fuerza imparables, aumentando el poder de destrucción. No obstante, esto no está siempre relacionado con una reducción de la duración de las guerras ni del número de pérdidas civiles y militares. El campo de batalla también ha modificado sus localizaciones en el territorio, de manera que cualquier lugar resulta apropiado para el ataque por parte de las fuerzas de ocupación, invasión la o defensa.

Cristina Lucas ha empleado un método interdisciplinar para narrar una historia de las historias de las guerras que se han sucedido en el mundo desde la incorporación de la aviación en combate desde 1912, con la intención de ampliar hasta el día de hoy su investigación. “El Rayo que no cesa” (2015-), título de la instalación en la que se centra este proyecto expositivo recoge la cronología de los bombardeos sobre la población civil que se han producido en los sucesivos conflictos bélicos desde principios del siglo XX hasta el momento actual. El resultado es un documento sobrecogedor como apunta Gerardo Mosquera, comisario de la exposición, el cual describe el proyecto como una obra abierta en la que la contribución del espectador es esencial para su ampliación. La posibilidad de que el espectador se sienta parte de los relatos que se cuentan permite que éste introduzca elementos que de otro modo se ignorarían, y simultáneamente hace progresar el relato de relatos estableciendo conexiones entre ellos. La participación del espectador parece ser uno de los elementos que intervienen

exposiciones

con más fuerza en la realización de la obra, ya que la artista le cede el protagonismo en la medida en que éste quiera hacer una aportación del tipo que sea, cuando se siente parte de la misma.

Es obvio también que la obra sugiere una campaña de sensibilización contra la guerra y las guerras, en las que la masacre de civiles inocentes es lo más común, sin que las pérdidas generadas por las armas de destrucción masiva justifiquen nunca lo que en apariencia se gana o se cree poder obtener mediante el uso al que se destinan. La solución de conflictos por la vía pacífica o la mediación no ha sido posible en todos aquellos casos en los que se ha impuesto la violencia para acabar con un estado de cosas que no parecía poder tener otro desenlace. La instalación de Cristina Lucas recoge la investigación que han realizado ella y su equipo sobre los bombardeos y su mundialización, desde los primeros experimentos hasta el momento actual, gracias a la aviación. Las guerras convencionales han sido reemplazadas por guerras más devastadoras gracias al desarrollo de las tecnologías de destrucción masiva y la fabricación de las armas químicas y de la bomba nuclear. La artista plantea por una parte la necesidad de hacer una revisión de la historia mundial del último siglo desde la perspectiva de los bombardeos a través de imágenes que documentan los hechos desde 1912 en adelante, recordando cronológicamente la explosiones que se suceden reiteradamente en diferentes lugares donde las tensiones entre las partes en conflicto conducen al estallido de la violencia en perjuicio de las víctimas civiles.

El título del libro de poemas de Miguel Hernández (1910-1942), “El rayo que no cesa”, precede a la descripción de la instalación que hace la propia artista y nombra el proyecto expositivo que presenta. Aunque se trata de un poemario dedicado a la que fue su amante durante un tiempo, la pintora Maruja Mallo, y donde invocaba el amor, la vida y la muerte, la artista parece replicar este enunciado para atribuirlo a un trabajo en proceso, que solo entiende abierto, por considerarlo inconcluso, como la mayoría de los que ha realizado hasta ahora. Ante la dificultad de hacer una cronología exacta de los bombardeos que se han sucedido desde hace más de un siglo en el mundo hasta el día de hoy, y de abordar el número de pérdidas humanas civiles habidas a causa de los mismos junto con los daños generales causados en los diferentes lugares donde se han producido, la artista antepone la honestidad de su intento advirtiendo que se limita a abrir una puerta para seguir investigando. El libro, publicado en 1936, se asocia con el estallido de la Guerra Civil y todo lo que significó para el escritor, cuyo destino se asocia con la persecución y encarcelamiento de los que fue objeto: Miguel Hernández es un símbolo de la resistencia de los intelectuales de la II República que fue encarcelado al acabar la guerra civil, en 1939, y al que se conmutó la pena de muerte por treinta años de cárcel, aunque murió apenas tres años después enfermo

de tuberculosis en la prisión alicantina donde cumplía condena. El uso en préstamo del título del citado libro compuesto de treinta poemas, veintisiete de los cuales son sonetos endecasílabos, tiene más que ver con las palabras “rayo” y “cese”, y con la vida del propio poeta, que con el contenido de los poemas. De hecho, por rayo se entiende en primer lugar una descarga natural de electricidad estática producida durante una tormenta eléctrica, que genera un pulso electromagnético. La causa de este fenómeno se atribuye a diferentes perturbaciones atmosféricas que aceleran su manifestación con la emisión de luz (el relámpago) y el sonido del trueno. Pero, sin dejar de ser nunca el equivalente de lo que el poeta denomina “una dolencia de melancolía / por la ausencia del aire de tu viento”. O ser él mismo este rayo, cuando se identifica con el toro que ha nacido para el luto y está marcado por un hierro infernal en el costado, “toro burlado”. Los “pensamientos de muerte” invocados en el libro están quizá en el origen de la elección de Cristina Lucas, que ha creído ver también una afinidad entre la luz que desprende el rayo en una tormenta y la iluminación siniestra de las bombas anunciando destrucción y muerte. Siempre es un rayo que no cesa o no puede cesar, mientras no se ponga fin al conflicto que causa esta imposición de la fuerza del poderoso sobre el débil. Las acepciones de este “rayo que no cesa” se multiplican, a medida que se quiere extender a otros dominios, como hace Lucas con esta proposición, que pone en relación contenidos semánticos y hechos de la vida real, sin menoscabo de las interpretaciones que sugiere.

El registro que hace la artista de los ataques aéreos que han sembrado el mundo de destrucción y muerte no es aleatorio ni gratuito; lo que pretende es llamar la atención sobre hechos consumados, que la sociedad de la información comunica, pero la velocidad de la transmisión de la noticia acto seguido trivializa, haciendo que ésta pierda el dramatismo de los hechos reales. La instalación se divide en tres capítulos, como explica Katerina Gregos, siguiendo una cronología que tiene su propia lógica, por períodos, el primero de los cuales abarca el espacio de tiempo que transcurre entre las dos GM, de 1912 a 1945, que acaba con las dos primeras bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki; el segundo, desde entonces hasta 1989, con el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Y el tercero, desde 1990 hasta el presente, donde los conflictos se han intensificado y globalizado, aun teniendo un origen local, donde las armas y los vehículos que las transportan han aumentando su capacidad de destrucción proporcionalmente al desarrollo de la tecnología armamentista. El relato, no obstante, para Cristina Lucas nunca es único, como tampoco lo es la verdad, y el formato expositivo debía adaptarse a lo que ella quería comunicar, con una puesta en escena verosímil que rescata el material de archivo creado por testigos anónimos que registraron los hechos en tiempo real.

exposiciones

Algunos se pueden preguntar cuál sería el mejor método para transmitir el mensaje que parecen contener las imágenes por sí mismas; ¿es necesario que se presenten en un museo o en un centro de arte? O es que el arte es y ha de ser siempre político, entendiendo así que es la única forma de que éste se actualice continuamente? La instalación consta de tres paneles, a modo de páginas que se escriben para su lectura, en los que se proyectan simultáneamente tres relatos en uno solo, que se suceden de izquierda a derecha: en el primero, se reconstruye la historia de los bombardeos, fechas de los ataques, tipo de bombas y la geografía de la destrucción así como el alcance y radio de la devastación. En el segundo panel, un mapa donde se señala la ubicación de los lugares que fueron objeto del impacto de las bombas; y, por último en el panel de la derecha se proyecta material de archivo, mediante el que se hace posible construir y reconstruir los hechos y la historia del horror que determinadas decisiones estratégicas contribuyeron a crear.

George Orwell, dos meses después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el 19 de octubre de 1945, escribió un artículo para el "Tribune", *You and the Atomic Bomb*, donde decía que la historia de las civilizaciones no se puede dissociar de la historia de la producción de armamento o de su industria de guerra. Orwell empezaba diciendo que pese a tener en cuenta la posibilidad de que el mundo estallara en pedazos en un período de cinco años, ante el poder de destrucción masiva de la bomba atómica, no entendía el silencio mediático y la falta de debate al respecto, solo interrumpido por la reiterada advertencia de que la bomba atómica debería estar sujeta a un control internacional. Para él un arma como la bomba atómica, cuya producción industrial estaba reservada a tres o cuatro países en el mundo debido a su coste, hace más fuerte al fuerte y más débil al que no dispone de estos medios para poseer este instrumento destinado al ataque o la defensa, en condiciones de igualdad. En este mismo artículo, comentaba que siempre se había dicho que la navegación aérea aboliría las fronteras, y fomentaría la cooperación y el entendimiento internacionales. Pero, había ocurrido lo contrario, al incrementar el poder de destrucción de una nación sobre otra, había contribuido al aislamiento y a la división irreversibles, y simultáneamente a la imposibilidad de atravesar ciertas fronteras, como se demostraba ante el nuevo reparto del mundo entre las dos superpotencias después de la IIGM, pese a que Rusia parecía no poseer aún el secreto de la bomba atómica, aunque podían tenerlo al cabo de muy poco tiempo. Según Orwell, en 1939 solo había cinco países en el mundo con capacidad para mantener una guerra a gran escala, pero después de la IIGM ya solo eran dos o tres estos países que denomina "super-estados monstruosos", entre los que se repartían el mundo simplemente, por la posesión de un arma que podía eliminar a millones de personas y hacer desaparecer la humanidad en un solo instante.

Los paisajes y escenas que se sincronizan en el despliegue narrativo por medio de las pantallas de gran formato donde se brindan las imágenes que nos informan de los hechos son reales: nos recuerdan el destino trágico asociado a la capacidad de destrucción masiva que la tecnología aplicada a las máquinas de guerra puede alcanzar. Somos conscientes del peligro, aunque no podemos hacer nada para evitarlo pese a saber que más de la mitad de la humanidad podría desaparecer apretando un solo botón. El desarrollo de la bomba nuclear ha servido como elemento disuasorio desde el final de la IIGM, pero también de amenaza mortífera que podría poner fin a la especie, de una potencia sobre otra, y de un bloque sobre el otro. Durante más de cincuenta años, la expansión y acumulación de poder nuclear por otros países ha contribuido a redibujar el mapa de alianzas y las estrategias para evitar una IIIGM, sin que nunca existan los mecanismos de control suficientes para impedir el desarrollo de las armas nucleares que está teniendo lugar. Los cinco gigantes de la industria de guerra, Lockheed Martin, Boeing (División Defensa, Espacio y Seguridad), BAE Systems, Raytheon y Northrop Grumman, son las cinco empresas más grandes del mundo que lideran el mercado en el sector de la defensa. El desarrollo y producción de armamentos está en relación con la existencia de guerras nuevas o de antiguas guerras que nunca concluyen. Los gastos en defensa aumentan su clientela y contribuyen a la prosperidad de sus inversores, en detrimento de las condiciones que son necesarias para la paz. La guerra se considera una experiencia universal que comparten todas las culturas y su experiencia se considera como una forma de conflicto socio-político entre dos o más grupos humanos, que estalla cuando no hay otra manera de poner fin a una disputa territorial o de otro tipo entre naciones o entre clases sociales y cuando la ley no basta para poner fin a una diferencia.

El mapa es el gran aliado de las guerras y de los bombardeos; Cristina Lucas los imprime en una especie de sudarios donde registra el impacto de los bombardeos en base a puntos que se superponen unos a otros para hacer explícito el impacto de este “rayo que no cesa” venido del aire, en tiempos de guerra. Es también el gran aliado de la economía, para la localización de los mercados y el reconocimiento de las rutas comerciales más prósperas del mundo. El mapa siempre ha sido un documento que garantiza la victoria sobre un territorio a aquel que lo posee. La información que contienen los mapas es imprescindible para situar el dónde y el cómo llegar a una ubicación sea cual sea el objeto, económico o político. También ha sido la aviación militar la que desde sus orígenes permitió desarrollar la fotografía aérea durante la IGM con fines estratégicos, extendiéndose después a la evolución de la cartografía de la tierra para abordar lugares de la tierra todavía inexplorados. En los años sesenta y setenta, con el lanzamiento de los satélites Landsat fue posible relacionar y coordinar la fotografía aérea con las medidas reales del terreno. La cartografía, lejos de agotarse y

exposiciones

quedarse estancada, ha seguido desarrollándose y su utilidad se debe principalmente al carácter interdisciplinar de la cartografía contemporánea, desde la aparición de los Sistemas de información geográfica (SIG), en los años 70 y 90 del siglo pasado con la intervención de nuevos instrumentos y herramientas informáticas que han favorecido las conexiones de datos obtenidos a partir de diferentes fuentes, como aquellas que recientemente aportan los drones, con la información que son susceptibles de recoger según la manipulación que se haga de ellos por control remoto.

La digitalización de los mapas ha dado un nuevo impulso a la cartografía y los diferentes tipos de mapas que no cesan de aparecer, entendiendo la cartografía contemporánea no solo como la capacidad de representar los datos topográficos y geográficos del terreno y del territorio, sino también los datos administrativos, políticos, económicos y de todas las especialidades a las que se da cobertura contribuyendo a los mapas interactivos y planos de todo género, y facilitando a su vez las localizaciones cualquiera que sea la materia de que se trate. Los mapas de Lucas son de alguna manera “mapas derivados”, entendiendo por esta categoría aquellos mapas que son el resultado de un intento de hacer localizaciones en mapas ficticios que imitan los mapas reales, pero sin ninguna intención de mantener la fidelidad con los originales. Más bien se falsea la escala, se burlan los contornos y las fronteras físicas, e incluso se sustituyen los nombres originales por otros distorsionando el sentido o los sentidos que inicialmente

tienen. La base y la plantilla sigue siendo el mapa, como si se tratara de un tablero de ajedrez donde las figuras que lo habitan se juegan la vida cada vez que son movidas. Hace más de diez años que la artista recurre al mapa como soporte y referente, sobre los que importa sistemas de signos que elabora con el fin de resignificar su status y hacer accesible su manipulación.

A su vez, la impresión del mapa sobre lienzo, como si se tratara de una figura gráfica que se interpreta como un símbolo lingüístico, reivindica el valor pictórico de la instalación de Cristina Lucas, en la medida en que lienzo o papel sobre el que se representa es comparable con sudarios y sábanas sobre los que se ha derramado la sangre de heridos y muertos de guerra. La artista ha querido grabar los impactos de las bombas procedentes de los ataques aéreos promovidos por los conflictos armados que se han sucedido en el transcurso de más de un siglo hasta el día de hoy. Estos impactos forman grandes manchas negras, equivalentes a manchas de sangre coagulada y de lágrimas que cicatrizan por las víctimas inocentes que desaparecieron y siguen desapareciendo en los conflictos armados, que se han sucedido en estos últimos cien años, donde la historia de la humanidad es también la historia de su destrucción. Las manchas reiteran los nudos de conflicto que han precedido las grandes carnicerías que estos han provocado, y que se han visto incrementadas gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de la industria militar. ¿Quién paga los gastos de una guerra, sino aquellos mismos que son sus víctimas directas e indirectas? La navegación aérea reorientó desde la IGM la investigación y el desarrollo tecnológico que dio lugar a la fabricación de satélites artificiales y misiles y otros productos asociados, que se emplearían en futuros conflictos. “Tufting” (2017), la obra más reciente de Lucas, incorpora el bordado artesanal reemplazando la pintura, para representar estas manchas oscuras acumulándose sobre el lienzo blanco donde se dibuja el mapa y se localizan los conflictos, que son indicativas de la destrucción causada por los bombardeos y de la muerte que éstos siembran. Esta solo tiene un color, el negro, que es el más oscuro y el más opaco; y el que identifica la ceguera de quien no ve, ni puede ver, de ahí que se identifique como un no-color al igual que el blanco, imposible de distinguir a no ser en presencia de los demás colores. La artesanía del bordado contrasta en esta serie de mapas con la tecnología digital de la industria contemporánea de guerra y la tragedia que propicia los conflictos armados y sus consecuencias.

Toda la obra de Cristina Lucas responde a un sistema relacional que establece las conexiones entre las series y obras en proceso, que lleva realizando prácticamente desde el inicio de su trayectoria, de manera que pese a su individualidad sus trabajos solo se pueden entender interconectados. Desde esta perspectiva, el mapa es desde

exposiciones

hace años para ella no solo la representación de un lugar o de una topografía, con las implicaciones políticas, económicas y administrativas que se registran en lo que se pueden denominar estos *mapas derivados* que ella diseña y plantea cuestionando la función del mapa y el control que ejerce el tiempo sobre el espacio de nuestras vidas. “Pantone” (2007) es un video animado en el que la artista ya se plantea la función del mapa y cómo a partir de la representación gráfica y métrica del territorio se pueden abordar aspectos de la vida política y social del mundo en el que vivimos, en base a la distribución económica y el reparto territorial en zonas de influencia de las grandes potencias emergentes. En el video mencionado, aparecen los mapas políticos desde el año 500 a de C. hasta principios del siglo XXI, actualizándose cronológicamente a medida que estallan los diferentes conflictos bélicos. Los años tienen la duración simbólica de un segundo y cada mancha de color representa un estado y cada alteración del formato un cambio de gobierno o una invasión. La artista describe la ampliación constante de estas manchas como un virus que en lugar de retroceder siempre avanza.

En “Mundo masculino” y “Mundo femenino” (2010), reúne una escultura móvil consistente en dos esferas de fibra de video y base de acero y un acrílico sobre lienzo que titula “Latinoamerica femenino” y “Latinoamerica masculino” (2007-2015), suplantando el nombre de cada país dentro del continente por la palabra que se utiliza para referirse popularmente a los sexos masculino y femenino respectivamente. En “People’s Economic World” (2010-2016), la artista aplica el mismo sistema reemplazando los nombres de todos los países del mundo por el término coloquial mediante el que se nombra el dinero, en cada una de las lenguas representadas territorialmente por los Estados nación. La poética del mapa se revela, no obstante, como viaje en “Paseo por el universo” (2010-2014), donde los pixeles se convierten en los elementos de un paisaje abstracto, resultante de una captura imaginaria del universo como a una distancia de millones de años, donde las rutas se multiplican sin origen ni fin. De hecho, Lucas incluso cuando no utiliza el mapa sigue poniendo en práctica el ejercicio cartográfico, la mayoría de veces en el plano del lenguaje y a partir de un análisis lingüístico que pone en tela de juicio conceptos de una disciplina que sustituye por otros, como apunta ella misma en “Transacciones estéticas”, refiriéndose a la obra “Capitalismo filosófico” (2014-2016). En este punto, la artista explica el modo en que sustituye términos como prima de riesgo, renta o burbuja por los de arte, belleza, verdad, miedo, justicia, vida y muerte, entre otros, que también están sujetos a la ley de la oferta y la demanda de los mercados financieros. El capital a su vez puede llegar a ser tan abstracto como sus “Montañas” (2012), consistentes en inmensas acumulaciones de materia prima para la industria –montaña de sal, montaña de carbón, montaña de arcilla o montaña de cemento, de residuos o de mármol, materias primas para la industria que en cada momento han tenido su valor en el mercado de valores proporcional a su escasez.

Si el mapa registra el espacio y permite hacer toda clase de localizaciones en general, el reloj mide el tiempo; en la segunda planta de Alcalá 31, la artista ha colocado la instalación *Clockwise* (2016), consistente en 360 relojes equidistantes, colgados en la pared uno al lado del otro. Relojes que son figuras del paso del tiempo a imagen de los 360° de la circunferencia terrestre y la circunferencia del reloj, cuyas agujas hacen el recorrido de las veinticuatro horas del día repitiendo la trayectoria vital de esta unidad de tiempo que mide 1440 minutos, que se suceden sin interrupción y sin que nada ni nadie pueda detener su paso. En cierto modo se percibe una voluntad de identificar el tiempo y de representar el grado cero del tiempo: un tiempo que solo es tiempo y su vacuidad, como la esencia del vacío que es donde se origina, al igual que el espacio. El tiempo de un siglo se puede recorrer repitiendo el viaje escoltado por los pequeños artefactos mecánicos que cuantifican el tiempo tantas veces como sea preciso, para reiniciar una y otra vez las horas, los días, los meses y los años.

exposiciones

Se puede hacer la prueba: en medio del silencio pautado por el ritmo de las manecillas de los relojes, solo se puede pensar en el tiempo “tiempo”, y corroborar el paso del siglo que las imágenes de la planta baja ayudan a comprender.

El Arte de la guerra, entendido como arte de la destrucción y de la muerte, no es aquí una propuesta ni un sistema de reglas que regulan el combate para mejorar posiciones. Tampoco es un tratado sobre un conjunto de estrategias, como las que se supone existentes en la literatura militar. Tampoco es un manual con preceptos y disposiciones acerca de cómo han de ser las guerras contemporáneas o una clasificación de conflictos armados. El título de este texto es una parodia de lo que se ha entendido históricamente por arte de la guerra, que suele identificar con la devastación, la destrucción, la herida y la muerte que resulta de su puesta en práctica en aquellos escenarios donde estalla el conflicto, sin que sea posible optar por otras vías de pacificación y acuerdo o pacto entre sus contendientes. Para Karl von Clausewitz, en “De la Guerra” (1832), toda guerra es un duelo, en el que cada parte intenta imponer a la otra su voluntad por medio de la fuerza física. Y por lo tanto es un acto de fuerza de consecuencias imprevisibles. En este libro, publicado póstumamente, su autor intenta definir la naturaleza de la guerra, la teoría de la guerra y la noción de estrategia, a la

vez que trata de describir los movimientos que responden a los conceptos de ataque y defensa. La propuesta de Cristina Lucas se ciñe a los bombardeos que se han hecho posibles gracias a la navegación aérea desde la IGM, para producir pensamiento y diálogo con el proyecto expositivo que ha llevado a cabo bajo el formato de un “rayo que no cesa”, comparable al “poder del fuego”, ya citado en este texto, de los explosivos al uso –bombas y misiles– que son los principales causantes de muerte en el mundo actualmente.

Cristina Lucas, Manchas en el silencio, Sala Alcalá 31, Madrid. Del 14 de septiembre al 5 de noviembre de 2017.

ISABEL MUÑOZ: PLATINOTIPIAS

Joana Baygual

Desde el pasado 28 de septiembre de 2017, e inaugurada dentro de la Barcelona Gallery Weekend, se puede ver en la Galería N2 de Barcelona, una magnífica muestra de la obra de la artista Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), Premio Nacional de Fotografía 2016. Nos presenta una serie de fotografías donde se repiten los temas y el imaginario social y cultural que más le interesa y domina, representados por las series de Papúa Nueva Guinea, lucha turca, primates, danza cubana, Ballet Víctor Ullate, Drags, etc.

La técnica que utiliza y que da título a la exposición es *Platinotipias*. Una técnica que suele quedar oculta en la fotografía final pero que, en este caso, aparece muy visible aportando a la fotografía una huella del proceso creativo de la artista y confiriendo a las fotos las tonalidades cálidas, las texturas y las características estéticas de esta técnica. Mediante brochazos en el papel artesanal, que se expanden fuera del campo de la imagen, aplica las sales de platino y hierro, y realiza los contactos de gran formato que vemos en la exposición directamente del negativo, revelándolos finalmente con oxalatos.

Las fotografías, realizadas con cámaras analógicas, buscan según la artista, la belleza de la imperfección dentro de la capacidad de perfección que podemos alcanzar mediante las técnicas actuales que nos aporta la fotografía digital. Encuadres reducidos de cuerpos, o gestos de sus modelos, miradas ocultas de las personas que retrata, la otredad, la belleza del movimiento congelado, tradiciones de aquí y de más allá, el sufrimiento, el orgullo, lo bello y lo trágico, animales que se nos parecen mucho, las injusticias sociales, todo ello lo vemos magníficamente representado en las fotografías de Isabel Muñoz, haciendo que dirijamos la mirada hacia todas esas cuestiones que le interesan.

exposiciones

La exposición se complementa con dos vídeos. En uno de ellos vemos varias series de fotografías, y en el otro un compendio de vídeos cortos, desde uno que nos muestra el proceso creativo de las platinotipias a otros donde vemos las series de las Mara Salvatrucha, el tren de “La Bestia”, hijras, entre otras.

Una exposición donde podemos apreciar que, para esta artista, el ser humano y el cuerpo ha sido el objeto primordial de su trabajo, y mediante la belleza de su obra, hace visible todo el mundo lejano y muchas veces desconocido, de todas esas personas anónimas que retrata.

Isabel Muñoz, *Platinotipias*, Galería N2, C/ Enrique Granados 61, Barcelona. Del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2017.

Fotos cortesía de la galería.

ASCENSIÓN G. LORENZO: SOFISTERÍAS

Antonio OP

La muestra reúne piezas que utilizan una gran variedad de técnicas y materiales con el claro objetivo de sugerir sensaciones y plantear dilemas al espectador. Las ocho salas del museo son ocupadas por instalaciones, esculturas, dibujos, fotografías, pinturas y piezas interactivas que nos involucran aún más como espectadores de la muestra. Obras de diseño pulcro y limpio trascienden la parte estética y se adentran en la complejidad de la psique humana. El punto de partida de su creación son preguntas y cuestiones que la artista plantea al espectador para que sea él quien las dote de significado y explicación a lo que ve. El tronco conceptual es un análisis de la situación de la sociedad contemporánea mediante sus personajes, normalmente blancos y de porcelana. Material la porcelana que como comenta la artista es fuertemente dual, siendo duro y resistente y a la vez frágil y delicado. Mediante esta dualidad, Ascensión G. Lorenzo utiliza a sus personajes como pantallas en las que visualizar nuestra sociedad desde fuera y así poder reflexionar sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos como integrantes de ella. Es una oportunidad de mirar con ojos distintos la cotidianidad.

exposiciones

En ningún caso la artista pretende revelarnos las respuestas a los dilemas planteados, todo lo contrario, busca que sea el observador/espectador el que las construya. Como en el mundo cuántico, la simple observación del sistema provoca una modificación del mismo. Por lo que cada interpretación hecha por el público cambia, o más bien evoluciona irremediabilmente el significado de la obra, haciendo que esos grupos de personajes níveos cobren vida propia y sean el complemento perfecto a la indiscutible belleza plástica de las piezas expuestas.

En las salas del fondo podemos ver tres grandes obras, el conjunto *Miedo y abuso en la ciudad*. Una gran plataforma circular invade el espacio de alto techo que es alcanzado por una escalera negra situada en el centro de este círculo. Hacia los bordes exteriores de la plataforma se agrupa más de un centenar de personajes blancos, níveos, con postura hierática, solo algunos tienen su cabeza ligeramente girada. De este conjunto de personajes, ninguno está próximo a la escalera. Lo interesante de la obra, es que al fijarnos, vemos como algunos de ellos inician un movimiento circular sobre su eje. Giran hacia la derecha y hacia la izquierda con diferentes velocidades, cambiándola aleatoriamente.

Es una obra que enlaza con el mito de Sísifo en la interpretación de Camus en su obra del mismo título. La mayoría de esos personajes siguen con su vida exenta de preguntas sobre la propia existencia, y los pocos que lo hacen dan vueltas sobre sí mismos, sin un patrón claro en una desesperada búsqueda de respuestas. Aunque ni unos ni otros son capaces de encontrar el sentido de la vida, alternativas o soluciones diferentes, representado todo ello por la escalera, inalcanzable para toda esta masa de individuos. Otra de las obras de este particular tríptico de Ascensión, es un gran mural de una ciudad sombría, inhóspita, difusa... Es todo aquello que lastra una vida apacible y que sin embargo es el escenario donde se desarrolla la vida de gran parte nosotros. Los personajes que la habitan han mutado. Unos hacia formas evolucionadas del ser humano que fusionan al hombre con partes de máquinas o en mezclas de carne y metal. Otros en pleno proceso involutivo representados por individuos con elementos arbóreos que emanan de sus cabezas. Unos y otros son habitantes de esta ciudad, que va desde la luz hacia lo tétrico, a la que aparentemente ninguno de ellos la hace mejor. No obstante, siempre nos queda la esperanza representada por ese personaje que emite su propia luz y que lucha contra las tinieblas en la medida de sus exiguas posibilidades.

Como cierre, el impactante “manejo” de personajes que cuelgan del techo, unos cabeza abajo otros atrapados por el tronco o la cabeza. Apretados, invertidos o succionados, sujetos por un material negro gomoso. Es este lo único que los salva de precipitarse al vacío. El precio a pagar es que no podrán escapar de él. Ya no son dueños de su propio destino y han sacrificado su libertad por una supuesta seguridad.

Todos estos “argumentos de refinada sutileza”, contruidos por más de una cincuentena de obras, son una deliciosa oportunidad de reflexionar sobre nosotros, los que nos rodean, sobre nuestro rol en la sociedad en la que vivimos y cómo nos relacionamos unos con otros.

Ascensión G. Lorenzo, *Sofisterías, argumentos de refinada sutileza*. Sala de Exposiciones Casa de los Morlanes, Plaza San Carlos 4, Zaragoza. Del 28 de septiembre al 26 de noviembre de 2017.

ENTREVISTA A MARÍA CARRERA

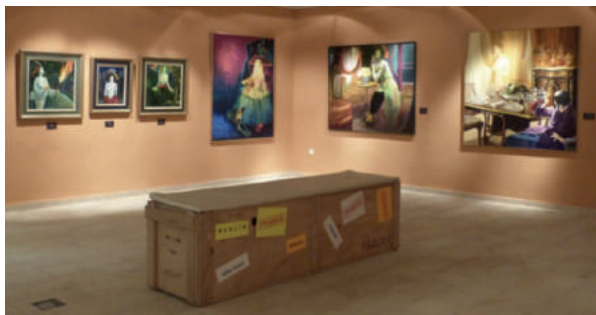
África Cabanillas Casafranca

Tráfico, 1987. Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm.

entrevistas

Entrevistamos a la pintora María Carrera, a propósito de la inauguración el pasado 19 de agosto de la sala-museo dedicada a su obra, la Casa del Arte, en Peñaranda de Bracamonte, provincia de Salamanca. María Carrera (Madrid, 1937) es una de las artistas más sobresalientes de la conocida como generación de 1963¹. Su producción se caracteriza por un predominio de la figuración, inspirada en la tradición de los grandes maestros, que se aleja del realismo, gracias a unas notas personales muy eclécticas que van del realismo mágico al surrealismo o al pop. Trabajadora incansable, se ha ocupado de multitud de géneros y temas, destacando sus retratos, bodegones, paisajes y escenas protagonizadas por figuras femeninas, siendo uno de los aspectos más originales de su pintura el uso de colores cálidos muy saturados.

Fachada de la Casa del Arte con la sala permanente María Carrera e interior de una de las salas con sus obras

Esta nueva sala-museo tiene una excepcional importancia dada la dificultad de exhibición, sobre todo de forma monográfica y permanente, de la producción artística de las mujeres.

¿Cómo y cuándo surgió la idea de ceder su colección personal al pueblo de Peñaranda de Bracamonte?

Yo, al no tener hijos míos pensaba que era un problema qué hacer con mi colección personal, con los cuadros que conservaba, o bien porque les tenía cariño o simplemente porque no los había vendido. Me decía si no tengo herederos directos voy a dejar un testamento envenenado. Para entrar en posesión de la herencia se tendrán que pagar los derechos de transmisión². Entonces, pensé en Peñaranda por ser el pueblo natal de mi padre, al que él le tenía tanto cariño y siempre estuvo muy unido. Fue siempre muy peñarandino. Además, de este modo, la colección se mantendría unida, sería exhibida y conservada. Hice el primer acercamiento hace seis o siete años. Desde un principio, la idea tuvo muy buena acogida, a pesar de que se produjeron varios cambios de gobierno en el Ayuntamiento y que nos cogió la crisis; así que durante un tiempo no había dinero.

Le unió una estrecha amistad con la también pintora Menchu Gal (1919-2008). ¿Le han servido de ejemplo su sala de exposición en Irún (Guipúzcoa) y su fundación, creadas ambas en 2010?

Claro, de que se pueden hacer cosas. Yo he visto anunciadas las exposiciones organizadas por su fundación recorrer toda España. También pensé en una fundación pero lo descarté porque es muy complicado: crear una junta e implicar a

muchas personas, organizar reuniones, llevar una contabilidad...

*Retrato de Jesús Carrera (padre de la artista), 1970.
Óleo sobre tabla, 130 x 166 cm.*

¿Cuántos cuadros ha cedido al Ayuntamiento de Peñaranda?

Unos ochenta, prácticamente toda mi colección personal, aunque no lo sé con exactitud. No se exhiben todos, sino cuarenta y nueve.

He sido yo quien los ha elegido y quien ha decidido cómo se colgaban, atendiendo a criterios estéticos. No están ordenados ni cronológica ni temáticamente. Se distribuyen en dos salas grandes y una más pequeña, aparte de las que se destinarán a exposiciones temporales.

Ahora mismo solo se exhiben cuadros míos, pero en el futuro se podrán mostrar obras de otros artistas, aunque aún no hay ningún programa de exposiciones.

Originalmente la Casa del Arte iba a llamarse Museo María Carrera, ¿por qué se ha cambiado su nombre?

A petición mía. Hemos cambiado el nombre, como todavía no me he muerto, porque lo de museo es como casi mausoleo. Se le ha puesto Casa del Arte con la sala permanente, a pesar de que, según el contrato, solo puedo exponer yo y nadie más. Ha sido para hacerlo algo más dinámico, abrirlo un poco a artistas de Peñaranda. Tampoco te vas a poner tan rígida.

Entonces, decidimos que fuera Casa del Arte con la sala permanente y que, aparte, se pudieran organizar cosas, como una charla, una presentación de un libro, etc.

Menina veraneante, 1975. Óleo sobre lienzo, 150 x 150 cm.

entrevistas

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se ha encontrado en la realización de este proyecto?

La financiera la principal. También encontrar un local adecuado, colgar las obras...

Aparte del Ayuntamiento, ¿ha habido algún apoyo financiero de otras instituciones para este proyecto?

Nada, solo el Ayuntamiento. Ninguna otra institución ni pública ni, por supuesto, privada.

Una vez inaugurada la Casa del Arte, dije este es el momento de pedir a la Comunidad Autónoma alguna ayuda para seguir manteniéndolo, aunque todavía no se ha hecho.

Me ha dicho que quería que esta sala fuera algo vivo, dinámico. ¿Se acompaña la exhibición de los cuadros de actividades para la difusión de la colección o de publicaciones?

Sí, dinámico, que no fuera un panteón. Por ejemplo, he pensado en mostrar estas mismas obras, tanto las que están actualmente expuestas como las que están almacenadas, en otros lugares de forma temporal, pero, de momento, no hay nada concreto.

Y para terminar, ¿está satisfecha con el resultado final de la sala-museo?

Sí, estoy muy agradecida al pueblo porque han hecho un trabajo muy importante. Es una sala preciosísima, que podría estar en cualquier ciudad de primera línea en España.

Gran payaso, 1970. Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm.

Sala permanente María Carrera, Casa del Arte, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. Visita con cita concertada en: Oficina de Turismo (Pza. de España, 14). Teléfonos: 923 54 12 00 / 605 94 21 42. Email: turismo@bracamonte.org

Notas:

¹ María Carrera terminó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1962. A partir de entonces, continuó su formación en Italia y empezó a darse a conocer como pintora.

² La pintora carece de familiares de primer grado. Según la legislación española, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos familiares que no sean de primer grado, aunque está sujeto a diversos factores, pueden llegar a doblarse con respecto a éstos.

CASA DEL ARTE

INAGURACION
19 AGOSTO 2017

SALA MUSEO

Maria Carrera

Ayuntamiento Peñaranda de Bracamonte

ANNE GRUWEZ: UNA NADA CONVENCIONAL JUEZA DE INSTRUCCIÓN

María José Aranzasti

cultura visual

Ni Juge, ni Soumise / So Help me God (1917) es una película franco-belga presentada en la Sección Oficial de esta 65 edición en San Sebastián y dirigida por Jean Libon e Yves Linant, dos grandes reporteros muy conocidos por su serie televisiva *Streap-Tease*. Tras tres años de rodaje y tras seleccionar más de 200 horas de material asistimos con gran interés a una serie de investigaciones criminales, dirigidas por Anne Gruwez, jueza de instrucción en la vida real en Bruselas y por la que ha logrado dos premios en esta 65 edición: una mención especial a la mejor actriz, cuando en realidad se interpreta a sí misma como magistrada ante la cámara, y una mención especial del premio Signis respectivamente.

Tal como aseguran sus directores hay tan poca ficción que hace que la película parezca irreal y es precisamente esa sensación lo que hace de este especial documental su poder de atracción: no hay nada de ficción, todo es real.

La personalidad seductora, inteligente, carismática y de apreciables cualidades humanas de Anne Gruwez, en las que están presentes la comprensión, la compasión y el sentido de la justicia, cautivan enseguida al espectador porque la convierten en el centro de atención de esta interesante película por la que desfilan una serie de personajes encausados por diferentes delitos, a los que vemos y oímos sus declaraciones como testigos y que conforman un abanico extrapolable a toda capital europea, incluso de provincias, y que fuera de sus orígenes raciales y religiosos son todos ellos personas marginadas por su propia exclusión del sistema, en el que impera la falta de recursos y, por ende, la pobreza.

La película trata problemas serios de violencia: asesinatos, maltrato conyugal, un caso de parricidio, robos, etc., pero la propia jueza en algunas de sus actuaciones y momentos los convierte en momentos de divertida comedia, por sus comentarios irónicos, mordaces, a veces muy duros, en los que deja presentes el amor y respeto por la profesión y el peculiar apego en creer todavía en el ser humano.

Los momentos de conducción acompañados de música en el 2CV (Dos Caballos) son también divertidos dentro de la película, en los que la jueza en uno de sus trabajos, intenta de nuevo indagar en un caso de asesinato de dos prostitutas en el centro de Bruselas, ocurrido hace ya tiempo.

En estos momentos de actualidad política tan tensos, el tener la posibilidad de ver esta película de ritmo ameno, con pulsiones rítmicas y musicales, con un personaje como el de la jueza, tan cautivadora, atractiva para la cámara, porque se la ve en su elemento y en algunos momentos sorprendentemente sarcástica rayando el impropio, nos hace reivindicar la fuerza de estos documentales que nos hacen estar cerca de los problemas de verdad que acechan a nuestra civilización y cultura europeas, de una manera directa, agradable y a veces hilarante, cuando “la realidad es bastante más dura, tal como reconoce el director Yves Hinant, de lo que reflejamos en el film”.

La jueza, Anne Gruwez junto a algunos de sus colaboradores nos introduce en este mundo peculiar de la instrucción en el que abunda la maldad y nos hace creer también en la esperanza. La película, rodada en tomas únicas, sin repeticiones, desborda espontaneidad.

Más información:

https://www.sansebastianfestival.com/2017/secciones_y_peliculas/seccion_oficial/7/654715/es

GLENN CLOSE DESLUMBRA EN *THE WIFE*

María José Aranzasti

Glenn Close junto a Jonathan Price en una secuencia de la película *The Wife*

Björn Runge es el director de esta interesante película sueco-inglesa, *The Wife* (*La buena esposa*), que aborda con mucha certeza los sentimientos de una inteligente y atractiva mujer, Joan Castleman, que hacia el exterior ha forjado su vida a la sombra de su marido, de ahí el subtítulo de la buena esposa, basada en la novela de Meg Wolitze.

El propio Runge afirmaba en la rueda de prensa que con la ocupación activa de la mujer en puestos relevantes de la política, la cultura y otros ámbitos nos iba a ir mejor a todos en el mundo.

Conocemos todas nosotras, las socias de MAV, las artistas, las comisarias, las gestoras culturales, las lectoras de *M-Arte* y *Cultura Visual*, las dificultades de las mujeres por ser visibles, por ser reconocidas, por ser premiadas por su trabajos. Y esta invisibilidad

y no reconocimiento no solo ha sido en el mundo de la cultura y del arte sino también en el mundo científico, empresarial, en el de la investigación, es decir, en todos los ámbitos profesionales.

Annie Starke, actriz en el papel de Joan en su época joven e hija en la vida real de Glenn Close

cultura visual

Comprendemos también las dificultades de poder editar, publicar novelas que se reflejan en la película en la década de los 50 ó 60 cuando la protagonista despunta en su quehacer literario. Nos adentramos en esa década a través de los *flashback* que contribuyen a conocer más a fondo a Joan de joven, muy bien interpretada por Annie Starke, la hija de Glenn Close en la vida real. El personaje de juventud está marcado por la introspección, por saber mirar alrededor y describir bien la condición humana.

En la rueda de prensa de este *film*, Glenn Close, Premio Donostia en 2011, destacaba cómo le han servido las muchas experiencias vividas para poder interpretar el papel de una mujer que sacrifica su talento en favor de su marido, un escritor interpretado muy acertadamente por Jonathan Price, en el papel de Joe, a quien le otorgan el Premio Nobel de Literatura. Glenn Close deslumbra en este papel, con una gran interpretación que puede rematar en un posible Oscar a su trayectoria. La concesión del premio Nobel en la película, el viaje a Estocolmo, los avatares de la propia ceremonia de entregan, sumergen a la protagonista Joan en un proceso que le conducirá a la liberación de sí misma.

Björn Runge, director de *The Wife*

El director Björn Runge reconocía haberse informado de la situación de muchas mujeres escritoras de la época de los 50 y 60 e hizo la alusión directa sobre Alice Munro, de cómo esta escritora no podía reconocer que escribía y que no quería que la molestaran sino que tenía que decir que estaba enferma y poner excusas para poder quedarse en casa y escribir.

No hay que olvidar, por otra parte que Alice Munro es la decimotercera mujer en conseguir el Nobel en 2013 y que ha sabido captar, reflejar y describir la fragilidad, la ambigüedad, las zonas oscuras del mundo y de la vida cotidiana de las mujeres, con grandes dosis de emotividad, convirtiéndose en la reina del relato corto contemporáneo.

The Wife es una reivindicación de que las mujeres tenemos que tomar nuestras propias decisiones, tener nuestra propia voz. “¿Cuántas veces en la historia ha pasado esto?”, se preguntaba Glenn Close, ¿formar parte de una gran mentira hasta que ella no puede más?

Este secreto de la pareja resulta finalmente para la protagonista inaguantable, los cimientos de su relación se resquebrajan, la mentira se ha hecho tan grande que ya no la puede aceptar.

“Muchas mujeres pasan toda su vida tapando la luz que llevan dentro y en cambio la ofrecen a su pareja, a su marido, destacaba la actriz Glenn Close en la rueda de prensa, hasta que se dan cuenta de que deben brillar por su propia cuenta”.

Sí, la liberación llega finalmente pero resulta también que no es completa en la película; una vez más la sinceridad, tal como se intuye en el final del film, en el avión se va a quedar en el ámbito familiar, verdad compartida solo con los hijos. La protagonista protege a su marido. ¡De nuevo, una vez más y desgraciadamente una liberación a medias!

JULIA JUANIZ, PREMIO ZINEMIRA 2017

María José Aranzasti

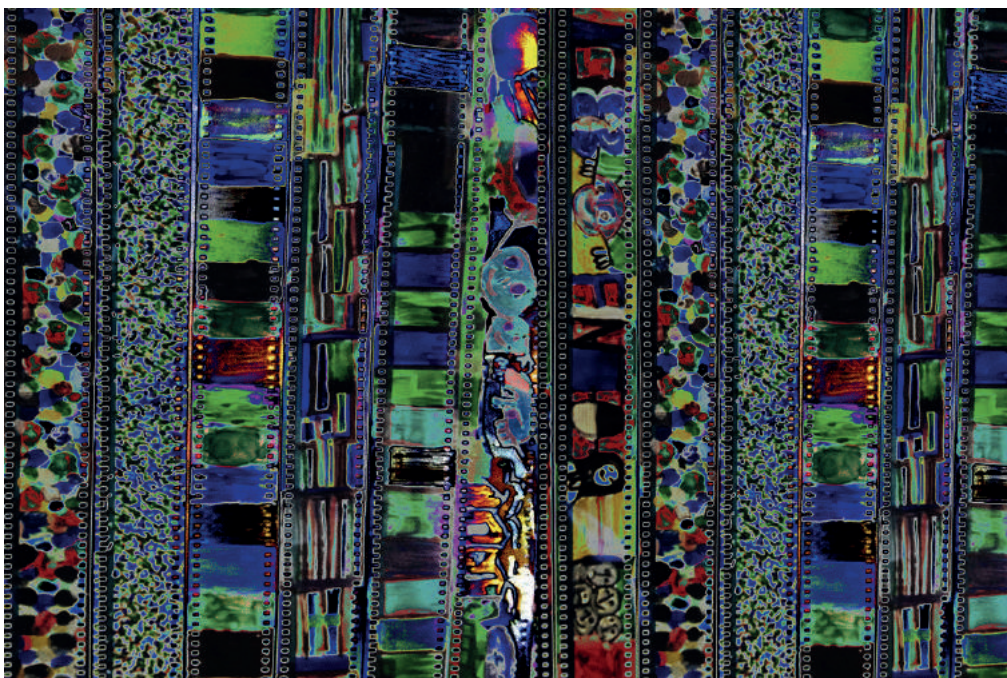

Julia Juaniz (Arellano, 1956) lleva el cine dentro de sus venas desde su infancia, transcurrida en ese pequeño pueblo donde nació de 150 habitantes en Navarra, pasión la del cine impulsada por sus padres y hermanos, en la que este se convertía en el único refugio para sábados y domingos.

En la entrevista para *M-Arte y Cultura Visual* en el Hotel María Cristina, esta gran montadora recibe satisfecha, agradecida y muy contenta ese premio honorífico de Zinemira, un galardón que otorga el Festival de cine de San Sebastián a toda una trayectoria, en este caso como montadora de película. Se trata de un reconocimiento a toda una carrera que se fue forjando en los Cine Clubs de Pamplona y Zaragoza, en aquellas sesiones larguísimas de lo que se vino a denominar en la época, películas de Arte y Ensayo. Su inicio fue de meritoria, como aprendiz, entonces no había escuelas de cine.

Tiene Julia Juaniz gran reconocimiento a muchos directores que le guiaron en este camino profesional de montadora, como Basilio Martín Patiño, Javier Aguirre, Víctor Erice y Carlos Saura, pero no señala ninguna película como favorita aunque haya unas más conocidas que otras, “todas las películas me han aportado mucho, incluso las no tan buenas, y en algunas he sufrido, pero todas, absolutamente todas, tienen gran valor para mí. Estos cuatro directores son los que más me han marcado”.

Ante este importante premio, otorgado por el Festival de Cine de San Sebastián y las asociaciones de productores, Julia no duda en seguir trabajando igual, “sin premio también. Voy a seguir con mi línea –prosigue–, con mis proyectos. Estoy ahora con el montaje de *Trading Paint*, la experiencia en EEUU en Alabama ha sido muy buena. El cine se hace igual en todos los lados pero el montaje se valora allí mucho más que en España”. El roce de coches que se lleva por delante la pintura, sería la posible traducción de esta película cuyo director es Karzan Kader, en la que los protagonistas John Travolta y Toby Sebastian se enzarzan en retarse entre ellos, en las propias carreras de coches y en las relaciones humanas.

Para ver el listado de las más de 60 películas en las que ha intervenido como montadora y los premios obtenidos, remito directamente a la propia página del Festival de Cine de San Sebastián.

cultura visual

Ante la pregunta de cuál es su sello personal como montadora, Julia responde enseguida que trabajo, trabajo y trabajo, curiosidad e intuición, y mucho amor al cine: “Siempre intento dar al máximo en cada película, en cada proyecto”, afirma con rotundidad.

A la hora del montaje, Julia señala la importancia de contar bien la historia de la que se habla y para que funcione tiene que emocionar. Trabaja viendo todas las tomas, cuando tiene todas las secuencias y reconoce toda la estructura de la película, la va ajustando. “El montaje es el final de la película, el guión se acaba en el montaje”, señala Julia.

Ha realizado dos importantes películas documentales sobre dos artistas navarras: *El vuelo* de Dora Salazar (2011) y *El Lenguaje de los objetos* de María José Recalde (2013)¹ que fueron presentados en diversos lugares de Navarra y en el Museo de San Telmo de Donostia². “Son documentales para mí muy importantes y quiero seguir desarrollando otros”. He hecho recientemente uno sobre la vida de una artista, *Sin fin*, que se va a presentar en el Zinebi 59 en el mes de noviembre y se puede intuir que soy yo; versa sobre el arte, la política, en definitiva, sobre la vida”.

A Julia le gusta estar informada de todo lo que ocurre en el mundo del arte, “los museos no arriesgan nada y, sobre todo, exponen a pocas mujeres”.

Además de su carrera como montadora, Julia ha compaginado esa faceta profesional con la artística: fotógrafa, video-artista y pintora. Siempre hace fotos, pinta películas, en un continuo sin parar: “Hago todo a la vez”. Una de sus últimas exposiciones ha sido en la Neo Mudéjar³, en la que presentaba la obra de videoarte *La Mujer*, una instalación con pantalones vaqueros; *Ataduras*, una metáfora para romper con la idea del casamiento; una serie de collages de fotos de mujeres, películas pintadas, pinturas, etc. En el próximo mes de noviembre estará presente en la bienal multidisciplinar de Valencia *Ciutat Vella Oberta* que se despliega por toda la ciudad.

Más información:

<https://vimeo.com/238607612>

https://www.sansebastianfestival.com/2017/premios_y_jurados/1/6425/es

Notas:

¹ Artículo de María José Aranzasti publicado en *M-Arte y Cultura Visual*.

² Enlace a los artículos de María José Aranzasti y Dora Salazar.

³ <http://www.laneomudejar.com/julia-juaniz/>

MARTHA ROSLER ENTRE NOSOTR@S

Mª Ángeles Cabré

eventos

Allá por 2009 la veterana Martha Rosler (nacida en Brooklyn en 1943) expuso en el granadino Centro José Guerrero de Málaga. La exposición, que recogía varias obras históricas suyas, se tituló “La casa, la calle, la cocina”. En 2010 La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona reflexionó sobre la problemática de la vivienda sirviéndose de un proyecto de archivo suyo de dos décadas antes y que sirvió para que diversos colectivos trabajaran sobre el tema analizando diversos barrios de la Ciudad Condal. Y en 2015 pudieron verse en el IVAM sus célebres fotomontajes sobre las guerras de Vietnam e Irak, que confrontó con los de Josep Renau. Quizás las que aluden a Vietnam y superponen a las imágenes bélicas estampas hogareñas de perfecta mística de la feminidad, sean algunas de sus piezas más emblemáticas, las que se han grabado con más fuerza en el imaginario feminista, aunque su volumen de trabajo tiene un caudal hasta la fecha bien generoso.

Cargada con su feminismo irónico y combativo, Rosler es una vocacional del arte político y sus ámbitos son el análisis del espacio público y del papel que las mujeres ocupan en él, así como de su representación en los medios de comunicación (que es una manera más de introducirlas en el espacio público o expulsarlas de él). Es a esos temas a los que regresa una y otra vez, desde diversos enfoques y con distintos soportes como la fotografía, el fotomontaje o el vídeo.

Esta primavera, coincidiendo con el Festival LOOP, el MACBA inauguró una muestra con once vídeos suyos pertenecientes a la colección del museo y que fueron realizados entre los años 70 y los años 90. Y este otoño Rosler ha recalado de nuevo en el Raval con dos objetivos: exponer en la Galería

Àngels Barcelona y dar una charla en el MACBA que muchos acudimos a escuchar.

Bajo el título “1981 (el año en que el futuro comenzó)” en la Galería Àngels podemos ver hasta finales de noviembre fotografías suyas, en parte inéditas, realizadas durante ese año (que fue aquí el del golpe de estado de Tejero y en los EEUU el del despegue del transbordador espacial Columbia desde Cabo Cañaveral, mientras en Argentina Videla sigue haciendo de las suyas). Un año que supone un antes y un después en la trayectoria de Rosler, en tanto en cuanto realizó un libro clave sobre la fotografía documental (Dentro, alrededor y otras reflexiones. Sobre la fotografía documental) y se vinculó con la lucha por la democracia en Latinoamérica interesándose por países como Cuba, México o Chile.

Rosler es una artista que se preocupa por la transmisión de su obra y se dedica ella, de ahí su interés por difundirla y explicarla. Escucharla en una tarde casi lluviosa fue un placer. Como es ya su costumbre, fotografió al público con su pequeña cámara –que no con su móvil– y comenzó a repasar sus proyectos por orden cronológico. Salimos de allí con el convencimiento de que se trata de una artista tenaz y con las ideas muy claras, un ejemplo de constancia y energía vital e intelectual, a la que queda aún mucho camino por recorrer. Contó que ahora le ha dado por los locales vintage que crecen como setas en el barrio donde reside. Nos mostró algunas imágenes. Quizás pronto sepamos más de ese proyecto suyo.

Más información:

<http://angelsbarcelona.com/en/program/1981-el-ano-en-el-que-el-futuro-comenzo/195>

ENCUENTRO CON MISS BEIGE

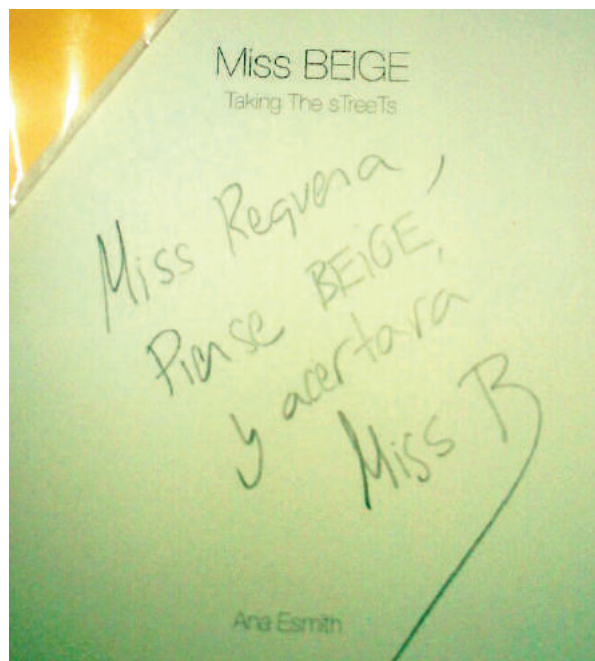
Asun Requena

El fin de semana en Madrid dio para mucho, incluso para coger la temperatura a la situación de la mujer performer en *We are fair! 2*, en la Sala de Bóvedas del Centro Conde Duque. Con La Juan Gallery se encontraba Miss Beige encarnada por la artista Ana Esmith, presentada como una *heroína del siglo XXI*.

En la propuesta se podían admirar fotografías que también forman parte de su libro de artista, y la escenografía para la ocasión. A un lado de la mesa, ella. En actitud de mujer florero exterior, paseantes la contemplaban; nada más lejos de contemplar a una mujer no prototipo de la sociedad actual en actitud ultraseria pero muy digna. De nada servía su glamurosa acción que se transformaba para algunos en una simple fotografía de «cabina y tres minutos». Desde que la vi y sin saber el propósito de su acción y si lo tenía, di rienda suelta a la mía, aprovechando a una desconocida (que luego ya no lo fue tanto) que perpetuó el instante.

¿Es la imagen de Ana Esmith y Asun Requena el reflejo de la situación actual de la mujer performer de este tiempo? A mi modo de ver, sí. Miss Beige da mucho más que la cosificación u objetualización de la performance; da la posibilidad de ser tú misma, de ser libre en cada momento y de decidir qué quieres ser. En su mirada estuvo la clave, con solo utilizar el *método Abramóvic* se conseguía desvelar la cuestión, arte en pura esencia. ¿Sabía Miss Beige que a su lado se encontraba Lady Bug o cualquier otra de mis identidades? Lo dudo. La distancia entre las mujeres performer es tan grande como la distancia entre el performance y la sociedad actual. Sé que su proyecto sigue abierto porque fueron a sacar fotos, no quiero desvelar dónde. También compré todo su merchandising, cuyo libro me dedicó, acto que me descolocó. En ella y en sus objetos una seguidora de Sophie Calle, y en esta acción también algo de ella. Adiós Ana.

eventos

ESTAMPA 2017

Redacción

Del 21 al 24 de septiembre en Matadero Madrid, la feria Estampa es una oportunidad para ver (y comprar) obra en más de ochenta galerías desperdigadas por el territorio ibérico.

En 2017, la feria Estampa cumple 25 años y quiere celebrarlo con distintos actos en torno a galeristas y coleccionistas. Como principal novedad este año, se pone en marcha Colecciona Meeting Point, un programa de invitados especiales que reúne coleccionistas privados, asesores y responsables de colecciones, directores institucionales y profesionales del mercado y el coleccionismo de toda Europa, que está coordinado por Eva Ruiz y su equipo en Alternative.

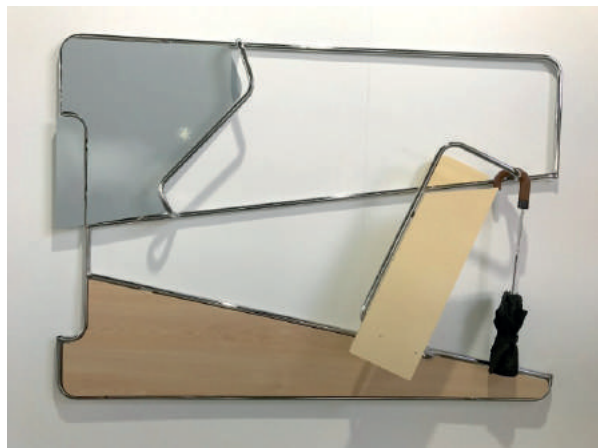
Se da continuidad al programa Residencias Exchange II. Programa Curatorial Estampa 2017, coordinado por la asociación Hablarenarte. Este año, centrado en los responsables de las principales residencias artísticas en Europa, que podrán conocer de primera mano los mejores proyectos de arte contemporáneo planteados por las galerías en Estampa.

Además, habrá oportunidad de calibrar la evolución del arte contemporáneo en nuestro país, gracias al foro de debate Arte contemporáneo en España. Desde la transición hasta nuestros días, contando con la participación de sus principales protagonistas, coordinado y moderado por Rosina Gómez Baeza, ex directora de la Feria ARCO y unas de nuestras mejores gestoras culturales senior.

Este año Estampa intenta volver a sus orígenes: obra en papel y múltiples. Aunque no todos, muchos galeristas han hecho un esfuerzo por seleccionar piezas que se acercaran al espíritu de Estampa, una feria abierta a aficionados y coleccionistas con un presupuesto moderado.

Destacamos algunas propuestas.

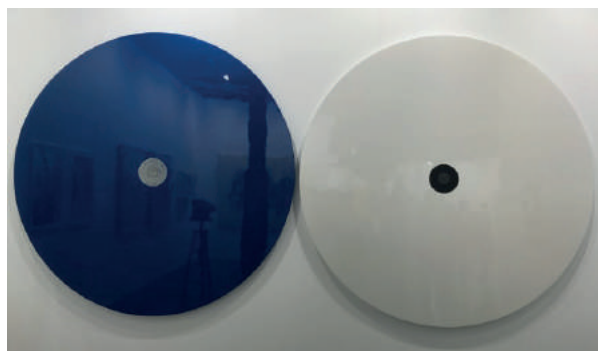
Max Estrella (A 08): Isae Ikenaga

Moisés Pérez de Albéniz (A 07): Miren Doiz

Moisés Pérez de Albéniz (A 07): Victoria Civera

Bernal Espacio (A 11): Cristina Mejías

eventos

Bernal Espacio (A 11): Tacita Dean

Bernal Espacio (A 11): Francesca Woodman

Bernal Espacio (A 11): Vivian Maier

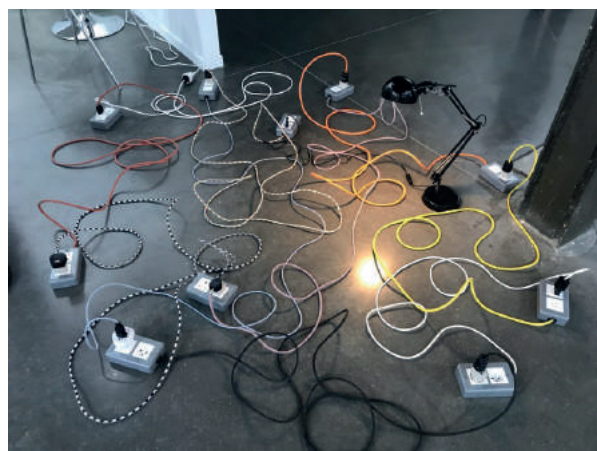
Francesca Woodman:
Homenaje de José Antonio Suárez Londoño

Rosa Santos (A 10): Greta Alfaro

Rosa Santos (A 10): Andrea Canepa

eventos

Paz y Comedias (G 02): Mar García Ibáñez

Rosa Santos (A 10): Elena Aitzkoa

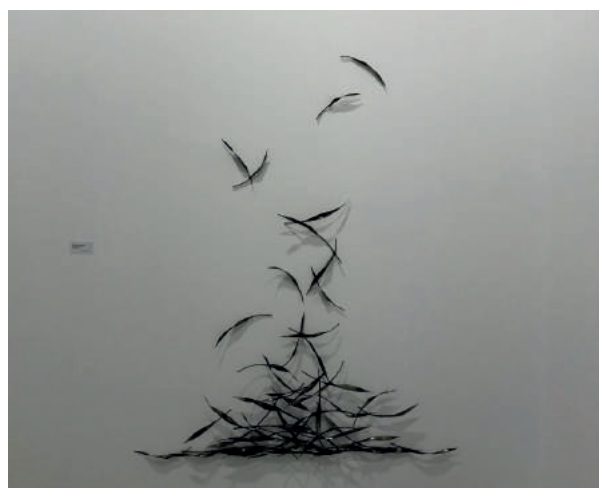
Paz y Comedias (G 02): Anna Talens

Cànem (G 04): Ester Pegueroles

Cànem (G 04): Cristina Almodóvar

Cànem (G 04): Mar Arza

eventos

Lucía Mendoza (G 01): Cristina Gamón

Saida Art Contemporain (D 12): Fatima Essabar (performer) y Hind Bouqartacha (fotografía)

Saida Art Contemporain (D 12): Oumayama Souali Abouzid

Twin Gallery (E 08): Rosalía Banet

Blanca Berlín (G 05): Maggie Taylor

Blanca Berlín (G 05): Isabel Muñoz

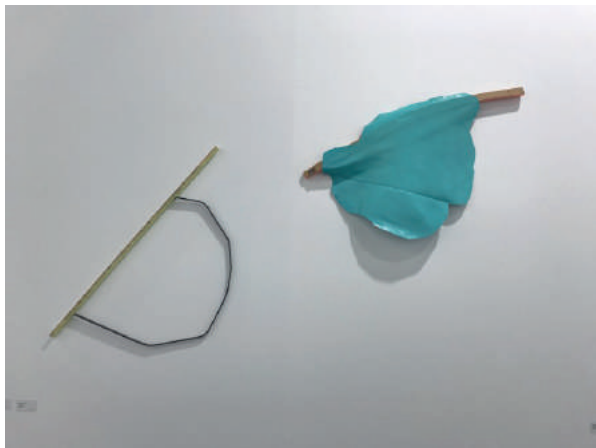

Set Espai d'Art (C 08): Ana H. del Amo

eventos

Casa de Velázquez (F 13): Ana H. del Amo

Puxagallery (D 05): Cristina Fernández

Casa de Velázquez (F 13): Lucile Piketty

Trinta (C 02): Esther Ferrer

My Name's Lolita Art (E 04): Teresa Moro

Manuel Ojeda (D 10): Sara Velázquez

Pilar Serra (C 05): Paula Anta

Pilar Serra (C 05): Mar Sáez

Juana de Aizpuru (C 07): Sandra Gamarra

eventos

Magda Bellotti (D 07): Cristina Ataide

Magda Bellotti (D 07): Jeanne de Petriconi

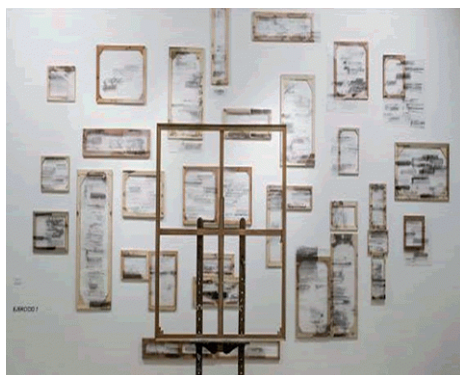
La Gran (E 01): Mariajosé Gallardo

Obra Gráfica Original (F 02): Louise Bourgeois

José de la Fuente (A 04): Catalina Mejía

Obra Gráfica Original (F 02): Marina Abramovic

Galería Yusto/Giner (A 03): Ana Barriga

Fotografías: Marisa González y Rocío de la Villa

eventos

ABIERTO VALÈNCIA 2017

Redacción

El viernes 29 y sábado 30 de septiembre tendrá lugar la quinta edición de “Abierto València”, evento organizado por LaVAC, con motivo de la inauguración conjunta del principio de la temporada artística de las galerías de arte contemporáneo que forman parte de la asociación.

Como novedad este año, se ha organizado una mesa redonda con el título “Proyectos de arte contemporáneo y mecenazgo desde el coleccionismo privado y empresarial”. Por primera vez se ha contado con invitados internacionales gracias a la colaboración con Acción Cultural Española, AC/E. La moderadora de la mesa redonda será Iciar Sánchez-Mangas, consultora y agente cultural, con los siguientes invitados: María Beguiristain, responsable de Arte y Exposiciones

de Fundación Banco Santander; Omar López-Chahoud, curador independiente y Director artístico de Untitled; Sergio Sancho, director de Urvanity; y Olivier von Schulthess, coleccionista y mecenas. La mesa redonda tendrá lugar el viernes 29 de septiembre en el Salón de Actos del IVAM y estará abierta al público.

El sábado 30 de septiembre tendrá lugar el “Arco Gallery Walk” para conocer la historia de las galerías y sus artistas. Como todos los años AVALEM será la encargada de organizar las visitas guiadas a las galerías.

Las galerías participantes en Abierto Valencia son: Mr Pink, Espai Visor, Rosa Santos, Luis Adelantado, Paz y Comedias, Galería Shiras, Set Espai d'Art, Galería Thema, Galería 9, Benlliure, Alba Cabrera, Espai Tactel, Plastic Murs y Pepita Lumier. Además, en esta quinta edición, la galería Aural de Alicante expone en la Sala del Tossal gracias al acuerdo de cesión temporal con el Ayuntamiento de València.

Nuestra selección:

AURAL. Anna Bella Geiger

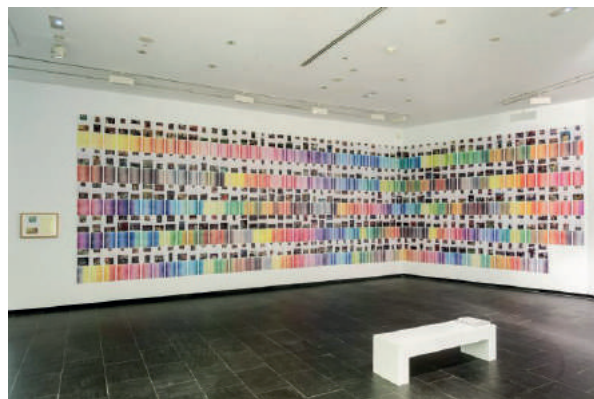
Aural presenta un proyecto de la artista Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933), una de las artistas brasileñas más consideradas en la escena internacional, con una serie de trabajos realizados entre los años 1974-1980.

En Nueva York se vio estimulada por las cuestiones planteadas por el arte conceptual, entrando en contacto con personalidades como Vito Acconci y Joseph Beuys, por lo que su producción en estos años está marcada por un carácter altamente experimental y desarrolla los dos grandes temas que se repiten en unas propuestas que recurren a las series como fórmula de representación: los mapas y la revisión de los estereotipos culturales, donde nos enseña otro Brasil: el de las minorías, el del poscolonialismo, el de las mujeres, el de los territorios olvidados y los discursos culturales clandestinos. Espacios vitales que se alimentan y se conectan, dejando patente que la persona y el territorio son el punto de partida para reflexionar sobre los discursos alternativos que discurren paralelos a la historia oficial.

La artista revela las contradicciones del sistema representacional de la cultura y desconfía de la misión pedagógica de la imagen del nativo de Brasil que desde el estado, durante la dictadura, se potencia con la idea de latinidad.

Piezas como la mítica obra *Brasil nativo / Brasil extranjero*, así como *The Bride met Duchamp*. *Diario de um artista brasileiro* (1975), los vídeos *Passagens II y II* (1974), la trilogía *Pedra, Ideology and Burocracy* (1982-1983), *Mapas elementares* (1976) y series como *Situações-Limite* (1975), *Camuflaje* (1980) o la dedicada a *Rose Sélavy mesmo* (2014-2017) forman parte de una selección de piezas representativas de la artista.

La obra de Anna Bella Geiger está presente en los mejores museos y colecciones internacionales, como el MOMA de Nueva York, el Centro Georges Pompidou de París, la Getty Collection de Los Angeles, FRAC Lorraine de Metz, Victoria & Albert Museum y Tate Gallery de Londres, o en España, el Museo Reina Sofía de Madrid, el MACBA de Barcelona y el CGAC de Santiago de Compostela. En 2014 la galería Aural presenta su primera individual en España bajo el título «Circa MMXIV, ni más ni menos» y en 2016 el CAAC de Sevilla organiza una gran exposición individual: «Geografía física y humana» comisariada por Estrella de Diego con la colaboración de la galería Aural y Henrique Faria de Nueva York, exposición que se inaugura este septiembre en La Casa Encendida de Madrid y en el MALBA de Buenos Aires en 2018. Entre el 7 de octubre y el 6 de enero realizará en la galería Aural su segunda individual.

ESPAIVISOR. Inmaculada Salinas

“Ciertamente existe una gran diferencia entre los trabajos anteriores y los actuales, pero se repite el concepto de pulsión frente al de gesto; no hay ningún sentido inaugural del gesto en su pintura a pesar de la interacción entre la pintura y el cuerpo,

eventos

ni es una pintura geométrica aunque ha sido estructurada casi exclusivamente por la línea –el color siempre ha sido funcional–; la concepción ha estado más próxima a lo sígnico y al serialismo, sin olvidar que la línea, que divagaba entre la geometría contenida y la fantasía inconsciente, configuraba unas formas orgánicas y simbólicas no exentas de una carga sexual que podrían considerarse como parte de un «imaginario de la mujer», por utilizar el término de Lucy Lippard, en *From the Center*, para la discusión de la iconografía que estaban creando una serie de mujeres artistas en los años 70.

Desde aquí se podrían trazar diferentes líneas sobre otra discusión, la identificación que se lleva a cabo mediante el reconocimiento y cómo éste puede ser una confirmación implícita de la ideología dominante, sin que ello implique que no tenga un enorme «potencial como agente del cambio psíquico y social», como analiza Kaja Silverman en *El umbral del mundo visible*.

La pulsión, junto a valores visuales aprendidos y sus dotes para dibujar, ha construido tanto los cuadros como las creaciones recientes de Salinas; la pulsión en el sentido que es definida en el psicoanálisis, energía psíquica que orienta el comportamiento hacia un fin y se descarga al conseguirlo, en su caso al componer cada uno de los cuadros de las distintas series así como al llevar a cabo un trabajo sistemático con el que ha conseguido poner en pie este nuevo cuerpo de obras”.

Extracto de texto de Mar Villaespesa “Nunca miramos de una vez por todas, sino dentro del tiempo”, en *De 11 a 21. Sobre la constitución política del presente*, CAAC, 2011.

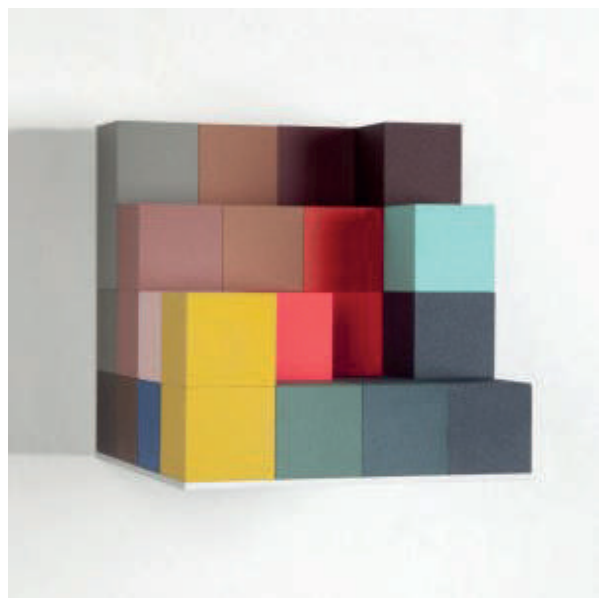
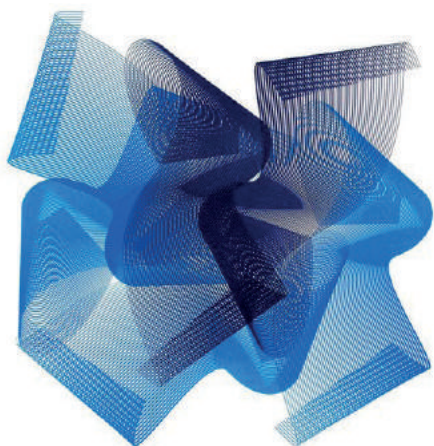

GALERÍA PAZ Y COMEDIAS. Anna Talens

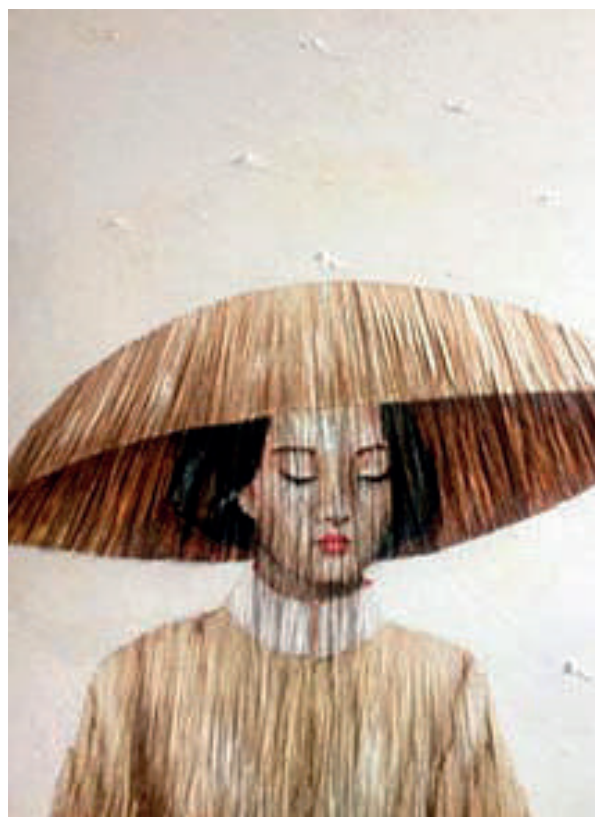
Extraído de uno de los versos del poema “Hoffnung” (“Esperanza”) de Friedrich Schiller, bajo el título de la exposición se reúnen obras que ilustran la búsqueda esperanzada de un objetivo vital.

El material común a todas las obras es el oro. Se trata de una exposición interdisciplinar formada por fotografías intervenidas, objetos transformados, además de una instalación *site specific*.

Diez años desde su última exposición en la antigua sede de la galería de Paz y Comedias, la artista Anna Talens (Carcaixent, 1978) regresa a su ciudad, tras los últimos años como residente en Berlín. Esta muestra supone una oportunidad de mostrar le evolución de su lenguaje tras la experiencia alemana.

PLASTIC MURS. *Blurring the Lines*: Kate Banazi y Sophie Smallhor

GALERÍA THEMA. *Recuerda-me*: Teté Durá

Dedicada a la pintura desde hace más de veinte años, Teté Durá (1962, Castalla, Alicante), ha expuesto su obra en galerías de Barcelona, Madrid, Valencia, Londres, Nueva York... “Pinto miradas que hablan por sí mismas y otras que quedan ocultas por una losa de pestañas que, en ocasiones, ocultan lágrimas y, en otras, estados de ensimismamiento o de ensoñación”.

eventos

PALMA NIT DE L'ART 2017

Redacción

El inicio de temporada en Palma de Mallorca el próximo 23 de septiembre es mucho más que la apertura de una decena de galerías. Museos e instituciones se suman para celebrar una tarde-noche muy participativa.

Destacamos algunas propuestas:

**Tamara Van San, *The Wandering Tube Method*.
Addaya Centre d'Art Contemporani**

“Actuar es decirle al mundo quién eres, independientemente de tus miedos”, escribe Tamara Van San: «Esculpir es pensar mediante la acción».

“Para describir el trabajo de Tamara Van San en una frase, podríamos decir que hace formas que nos mueven y nos hablan sin ser figurativas o geométricas, lo cual es excepcional. En una segunda oración, podríamos añadir que logra esculpir (cambiando formas) con el color.

Considerando sus obras escultóricas como testigos de su existencia, ella destaca la importancia del acto escultórico, permitiendo que su práctica sea guiada por las posibilidades y limitaciones de los materiales usados como yeso, epoxi, hierro y cerámica.

Los objetos hechos a mano que produce no funcionan dentro de un marco lingüístico o pictórico, ni pueden ser considerados puramente abstractos o geométricos. Más bien ocupan un «área gris orgánica», alentando la multiplicidad de interpretaciones del espectador.

Su trabajo no busca respuestas a las preguntas académicas, sino que es el rastro de una existencia basada en el mundo, en la que el amor por las cosas hermosas se extiende desde un rayo azul punteado a la impresión de Picasso de yeso en un trozo de papel. Así como cualquier lenguaje consiste en sonidos y gestos sin sentido que solo obtienen significado a través de su disposición y uso, Van San retuerce, moldea, suelda y hornea formas que nos hablan sin palabras pero que nunca dejan de cantar en las salas sin vigilancia de nuestra existencia”.

(Hans Theys)

**Marina Abramovic, *The Freeing series*.
Galería Horrach Moyà**

Se presentan tres trabajos históricos de Marina Abramovic realizados en 1975 que por su significado personal y político son de gran importancia para la artista y su posterior trayectoria. Estas obras representaron, y continúa vigente en estos momentos de incertidumbre, un grito de libertad para superar los límites físicos de los países y convertir el cuerpo y la mente en un territorio libre de restricciones.

**Yara El-Sherbini y Samira Eskandarfar.
Galería La caja blanca**

El-Sherbini presenta su instalación más reciente: un proyecto inédito que explora la naturaleza subversiva del lenguaje, a través de deslices culturales, y los nuevos significados subversivos creados por el solapamiento de creencias y arquitecturas anacrónicas.

Eskandarfar presenta su primer vídeo de artista en formato largo, producido en su ciudad natal Teherán (Irán). Las piezas audiovisuales de Eskandarfar han sido incorporadas a colecciones privadas e institucionales de relevancia internacional, incluyendo Tate Modern.

**Valerie Krause, *Interface*.
Galería L21**

eventos

“Interface” es la segunda exposición de Valerie Krause (Herdecke, Alemania, 1976) en L21 y la primera vez que se muestra su trabajo de forma individual en Mallorca.

La artista residente en Düsseldorf presenta una serie de trabajos escultóricos inéditos, incluyendo una instalación de gran formato pensada expresamente para el espacio de la galería, que con esta muestra cumple un año desde su apertura en el Polígono Son Castelló.

Krause muestra una especial sensibilidad hacia la crudeza de los materiales y sus volúmenes. Sus esculturas realzan una belleza de la mínima expresión de la forma, alternando conversaciones que se dan en la sala entre las distintas esculturas. La artista nos evade hacia un paisaje dentro de cada obra, donde discernimos las diferentes cualidades de los materiales que decide elegir y juntar.

Metal, hormigón, tierra, yeso, cerámica... todo un compendio que Krause deja a nuestra vista para poder llegar a la pureza de cada forma y entender con sus aportaciones la escultura contemporánea desde el minimalismo.

Nana Mandl y Ela Fidalgo. Gerhardt Braun Gallery

En su primera exposición en España, Nana Mandl (Graz, Austria, 1991, vive y trabaja en Viena), nos presenta una colección de collages en diferentes soportes y formatos. Esta joven artista intenta canalizar la sobrecarga de información que provoca el constante flujo de imágenes al que nuestro cerebro está sometido.

Mandl reflexiona sobre esta inmensidad informativa digital y selecciona por nosotros las imágenes, para recomponerlas después en una tela con acabado “glossy”. En un intento de materializar lo virtual transformándolo en algo real nos invita a descifrar lo que de verdad es necesario distinguiéndolo de lo que solo es puro relleno.

Las técnicas empleadas por la artista se refieren también al pastiche de ideas e imágenes. Las fotografías seleccionadas para sus composiciones, a veces sacadas de internet a veces realizadas por ella, son impresas sobre tela y finalmente intervenidas con pintura y collage de más imágenes o textos.

Las obras tridimensionales son composiciones volumétricas que, de alguna manera recuerdan a la estructura digital en su superposición de volúmenes y formas.

La exposición se compone también por paredes forradas de papel impreso para la ocasión, lo que redundará en el caos que supone visualizar tanta información de una vez.

Nana Mandl nos da una lección de lenguaje visual haciendo un ejercicio de relación de imágenes inconexas con un resultado kitsch que no son más que un reflejo de nuestra realidad llena de superficialidad, nuevas tecnologías, inmediatez y consumismo. Está en el espectador dar un paso atrás para tener perspectiva e intentar descifrar lo que está sucediendo.

Manuela Fidalgo (Palma 1993) es la segunda vez que expone en Gerhardt Braun Gallery. En la primera exposición nos mostró los diseños que fueron ganadores de la Mercedes Benz Talent.

En esta ocasión deja de lado el diseño para dar paso a la pura creatividad. Sin restricciones, la artista nos ofrece la base de sus creaciones. Las obras realizadas en telas de colores se unifican con pintura, collage e hilos que recorren las figuras. Diferentes colores y texturas nos adentran en el imaginario de la artista. Las figuras, los materiales, las texturas, nos dan pistas sobre el mundo desde donde la artista nos contempla. Ela, en principio diseñadora de modas, hace esta vez un ejercicio de desnudez abriendo una ventana en su imaginario e invitándonos a participar de él.

Texto de Mercedes Estarellas

eventos

BARCELONA GALLERY WEEKEND 2017

Redacción

Del 28 de septiembre al 1 de octubre se celebra la tercera edición del Barcelona Gallery Weekend, organizada por Art Barcelona, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Barcelona.

En estos días, toda propuesta en la ciudad se convierte en un lugar especial de encuentro. Desde *M-Arte y Cultura Visual* nos sumamos y deseamos todo lo mejor a la comunidad artística en la *rentrée*.

La tercera edición del BGW contará con un amplio programa de exposiciones en 23 galerías de arte. Además, incluye en su programación a la Galeria Estrany-de la Mota como homenaje al recientemente desaparecido galerista Antoni Estrany. En total, el BGW 2017 contará con 24 galerías participantes.

Destacamos algunas propuestas.

Àngels Barcelona

Martha Rosler, *Martha Rosler, 1981 (el año en el que comenzó el futuro)*

La exposición presenta un conjunto de fotografías, en su mayoría inéditas, realizadas en 1981, momento crucial en la politización neo-vanguardista de la obra de Rosler. Ese año, publicó su libro *3 Works*, que incluía uno de los textos teóricos claves para la “reinención” del documental, y viajó a México y Cuba. Su actividad artística e intelectual es indisoluble de las luchas democráticas en Latinoamérica. La artista estaba contribuyendo decisivamente al cambio de paradigma en el discurso documental.

Bombon Projects

Diane Guyot de Saint Michel, *I love U jungle*

Translation en francés significa traslado y en inglés traducción. Diane Guyot parte de este

concepto para escenificar la problemática que detecta durante unos talleres que la artista impartió a inmigrantes venidos del recientemente desmantelado campo de Calais, también conocido como la Jungla de Calais. La artista utiliza frases para generar juegos de palabras a través del significado que éstas toman según su pronunciación. Mediante estas frases sacadas de contexto la artista escenifica diferentes problemáticas y contradicciones.

N2 Galería

Isabel Muñoz, *Platinotipias*

Esta exposición muestra una selección de algunas de las series más representativas de la fotógrafa. Una de las particularidades de esta muestra es el papel protagonista de la platinotipia, una técnica que habitualmente es ocultada tras la foto. El brochazo de la platinotipia sobre el papel hace cada copia única.

Tasneem Gallery

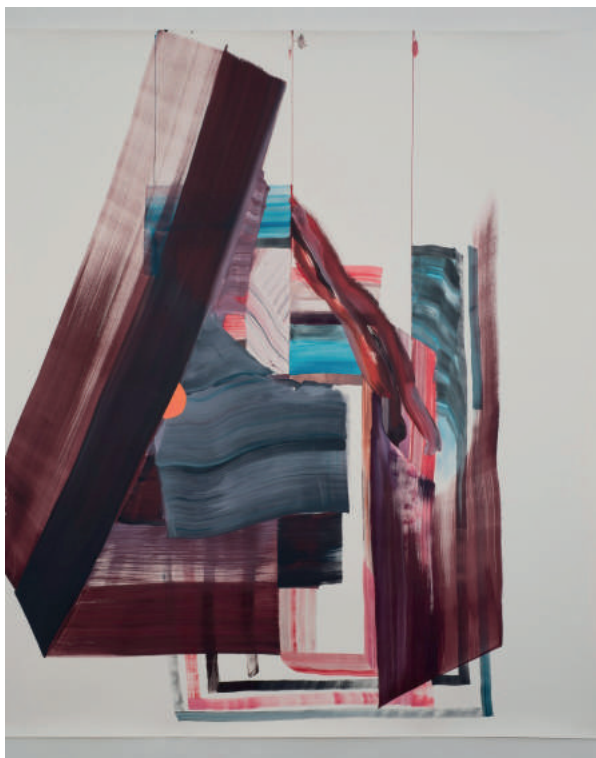
Ixone Sábada, *This is not my body*

Ixone Sábada utiliza la fotografía, la instalación y la performance para explorar las nociones de representación y percepción de la identidad. La exposición se centra en uno de sus principales referentes: el cuerpo femenino como espacio de quiebre, expuesto a la violencia y la fragmentación, un cuerpo que se extiende más allá de los marcos impuestos y las fuerzas coercitivas. La exposición muestra obras de tres series: *Poética de la desaparición*, *Gulala* y *This is not my body*.

Tat Art Barcelona

Vicky Uslé, *Un ligero cielo amarillo*

La exposición reunirá diversas pinturas y obras sobre papel de su producción más reciente, comprometida con un lenguaje y una constante travesía por las divergencias y códigos de la pintura como lenguaje vívido, lugar de experiencia, deseo y narración. Investiga las posibilidades de la abstracción y las interconexiones que ésta produce en el campo no solo de la plástica sino también de la meditación poética del color.

Además, en las colectivas presentadas en otras galerías se podrán ver: dibujos de Dora Maar en Dada Objet Trouvé, María Blanchard en Galería Barbié, Juliane Hundertmark en Galería Contrast o Ángeles Santos en Mayoral. Y en el homenaje en Galería Estrany-de la Mota, obras de Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Mariona Moncunill y Marijke van Warmerdam.

María Blanchard

Actividades Paralelas

El BGW 2017 ofrecerá una amplia programación de actividades paralelas: el programa *Composiciones*, intervenciones especialmente concebidas para lugares singulares de Barcelona realizadas por artistas representados por las galerías seleccionadas, comisariado por Glòria Picazo y Alexandra Laudo; y la exposición *D'esquenes a la galeria*, una mirada de la comisaria Joana Hurtado sobre las colecciones privadas de los galeristas participantes en el BGW.

Edición limitada de Àngels Ribé

Por tercer año consecutivo se confirma el Programa de Amigos, dirigido a particulares que quieran ser parte activa del evento a través de donaciones a cambio de una serie de contraprestaciones. Entre otras ventajas, los Amigos del BGW podrán incorporar a su colección una obra de edición limitada expresamente realizada por un artista de renombre. Este año, la colaboración es de la artista Àngels Ribé, ganadora del Premi Nacional de Cultura 2012.

eventos

APERTURA MADRID GALLERY WEEKEND 2017

Redacción

Un año más, la apertura concita reencuentros. Pero ¿nos veremos tod@s? Ocho exposiciones protagonizadas por artistas mujeres (incluyendo a la maestra hace tiempo fallecida Maruja Mallo, 1902-1995), de entre 46 exposiciones en total, es una cifra más que elocuente, que no necesita comentarios. Y sin embargo, creemos que merece una reflexión sobre lo qué está ocurriendo en el mercado del arte en nuestro país; y, por tanto, en nuestro sistema del arte.

Si alguien creía todavía que la equidad es una cuestión de tiempo, nuestra bendita hemeroteca, que cubre ya los últimos cinco años, confirma lo contrario: en 2012 también fueron 8 las exposiciones protagonizadas por artistas mujeres en la Apertura madrileña, en 2014 pudimos ver 9 exposiciones y también fueron 9 las exposiciones en 2015. Más bien, parecería que vamos para atrás, aunque las cifras son tan pírricas que una exposición más o menos no cambia la percepción del tenaz estancamiento que seguimos padeciendo. Esta situación de excepción nos obliga a destacarlas. En estas exposiciones ¡seguro que nos veremos!

Galería Guillermo de Osma
Maruja Mallo

La exposición, comisariada por Guillermo de Osma y Juan Pérez de Ayala, quiere volver a presentar al público madrileño el personalísimo mundo plástico de Maruja Mallo. Entre óleos, dibujos, fotografías, carteles, apuntes, bocetos y demás documentación gráfica, el visitante podrá adentrarse en estos fascinantes estados pictórico-anímicos que van desde la observación de lo popular a través de una óptica nueva hasta el enigmático mundo final de sus *Moradores del Vacío*.

Galería Helga de Alvear

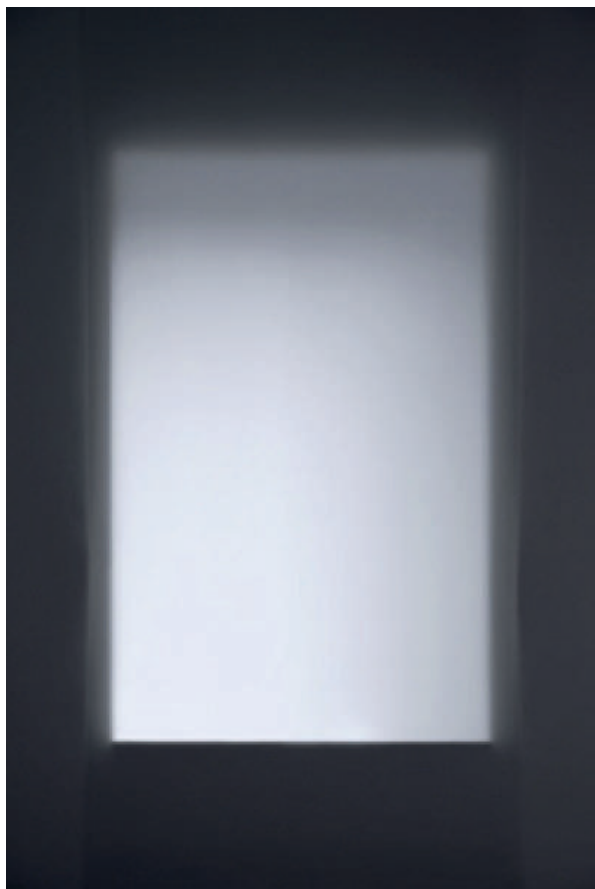
Ana Prada, *Perfección*

Los trabajos que presenta Ana Prada (Zamora, 1965) se asientan en la búsqueda de la perfección práctica de los objetos. En su estudio está rodeada de objetos imperfectos que aspiran a la perfección, es esa imperfección lo que les hace vulnerables a la alteración que resulta de la práctica del arte.

Galería Marta Cervera Ludovica Carbotta

El trabajo de Ludovica Carbotta (Turín, 1982) se centra en la exploración física del espacio urbano y en cómo los individuos establecen conexiones en el ambiente que habitan. Entre realidad y ficción, combina la instalación, textos y performances en torno a la idea de lugar, identidad y participación. Ludovica explora “la especificidad de los lugares

ficticios”.

Galería Xavier Fiol / Madrid XF Proyectos Marta Pujades, *Index. Señalar un punto indefinido*

La obra expuesta constituye un acercamiento a la imagen fotográfica evidenciando algunos de los atributos y condiciones esenciales que la conforman.

Marta Pujades (Palma de Mallorca, 1990) toma como referencia el concepto de índice expuesto en “El acto fotográfico de Philippe Dubois” trasladando ciertos aspectos de su discurso a la práctica de la

eventos

fotografía.

Travesía Cuatro

Asunción Molinos, *Description de L'Egypte*

Esta exposición trata de contestar a la pregunta recurrente que se le ha hecho a la artista Asunción Molinos (Aranda de Duero, 1979) en los últimos cuatro años que lleva fuera del país “¿cómo están las cosas en Egipto?”. La artista desbroza parcialmente la compleja situación actual siguiendo las tres mismas directrices que la publicación “Description de L'Egypte” publicada por el gobierno francés tras la campaña de Napoleón Bonaparte: Egipto Antiguo, Egipto Moderno e Historia Natural.

Galería Max Estrella

Hisae Ikenaga, *Sutil Olvido*

La muestra presenta una serie de obras que se cuelgan en la pared, realizadas a partir de fragmentos de sillas de metal que se mezclan con materiales en bruto y objetos encontrados. La artista Hisae Ikenaga (Ciudad de México, 1977) genera piezas que nos remiten a los muebles tubulares que se popularizaron en los 70 y que han formado parte de la infancia y adolescencia de su generación. Los objetos cotidianos se insertan para entender la obra de arte como un objeto utilitario más.

Galería La Caja Negra

Melanie Smith, *Atlas de ausencias*

El trabajo reciente de Melanie Smith (Poole, Inglaterra, 1965; radicada en México) abre un diálogo amplio y complejo a través de la historia de la pintura y en concreto, de la pintura flamenca, apropiándose de cuadros como Pieter Brueghel el

Viejo y el Bosco.

En la muestra, se exponen ediciones gráficas en torno a dos proyectos anteriores de la artista (*Oscuridades bucólicas* y *Corporis et Legis*), así como una serie de pinturas del ciclo Brueghel y El Bosco.

Galería Javier López & Fer Francés
Allison Schulnik, *Nest*

Una reciente reunión familiar en Escocia durante el verano de 2016 inspira este proyecto de Allison Schulnik (San Diego, 1978) que conmemora las antiguas reuniones en el Nido –un refugio de piedra–. Es un viaje al origen familiar del que solo quedan los restos tras un misterioso incendio.

eventos

III JORNADAS DE VIDEOARTE DE EL ESCORIAL

Dora Román

Ana Esteve Reig, *Olimpiadas*, 2012

En las III Jornadas de Videoarte de El Escorial hemos contado con mayor presencia de mujeres artistas que en ediciones anteriores. Multidisciplinares en su mayoría, incorporan a sus portfolios esta técnica debido a su idoneidad para expresar y reivindicar posturas, aumentar el número de sus planteamientos y enriquecer sus prácticas artísticas. Junto a interesantes investigaciones en torno al cuerpo, la identidad y las relaciones familiares, no han faltado propuestas relacionadas con diversos temas de actualidad.

Una “Olimpiada” ficticia en la que varios países compiten, sirve de pretexto a la artista Ana Esteve Reig, comisariada por Master LAV Escuela de Arte, para enfrentar estereotipos e identidades, nuevas formas de colonialismo. España participa en una especie de prueba de “canto en alemán” con el tema “No estamos locos” de Ketama, cuya letra tiene un aire hedonista y estereotipado sobre el disfrute de la vida.

Ana Marcos, *Columbiana*, 2017

Las infinitas conexiones posibles que tienen que ver con las experiencias que vivimos se desprenden del trabajo de Ana Marcos, presentada por Elvira Rilova, de Acelerador de Artistas. “Columbiana” surge al revisar los nuevos y los viejos relatos tecnológicos respecto a sobrepasar los límites de la condición humana, entendiendo que hay infinitas maneras de unir dos ideas y recorrer estas fórmulas de experiencia, compatibles entre el mundo real y el digital.

Irene Cruz, una de las fundadoras del Festival Pop Up Kino, que surgió para dar visibilidad al videoarte en la escena artística berlinesa y que va ya por su décima edición, colabora en las piezas proyectadas en El Escorial con distintos artistas, músicos y colectivos. “The Muses” es una obra creada junto con D. Eceolaza & Fifty Dots Gallery para rendir homenaje a las mujeres que, acompañándola, en su vida han ejercido de musas para ella, aunque se trata de musas fuera de lo común, porque adquieren un papel activo dentro de una narración en la que se palpa la íntima relación que vincula a la artista con la fuente de su inspiración. Fruto de esas colaboraciones nos ha llegado una de las partes de “Seasonal”, la 01, dedicada a la bailarina de Málaga Laura García,

un videoclip que atiende a los lazos que se establecen entre la música electrónica, la danza y el actual proceso de migración. Por su parte “Wild” es una pieza que expresa lo salvaje de la naturaleza humana. Junto con Anarel·la Martínez, a través de una mirada voyeur se descubre a una mujer que despierta en la inmensidad y virginidad del bosque y poco a poco va descubriéndolo y, con ello, su deseo.

Irene Cruz y Anarel·la Martínez, *Wild*, 2017

Cristina Savage es una de las artistas que trajo La Casa Amarilla de Málaga. Su obra se basa en la insumisión conceptual y utiliza el extrañamiento del objeto para rebelarse contra el discurso que acota y limita el papel de la mujer en relación al sexo, la sumisión, el deseo, la pareja, el patriarcado y la identidad. Suele trabajar desde la ironía y con pocos medios técnicos o inventados para plasmar su propia imagen de forma cruda. En este caso, un juego con la creación del sexo masculino, con los roles de género, con sus obligaciones; un juego con la multiplicidad del ser, con la androginia: la identidad se construye con máscaras y prótesis adoptadas por la sociedad.

Las artistas presentadas por Mar Garrido, de Granada, han trazado autorretratos poéticos que hablan de ellas mismas de manera más o menos tangencial. Laura Sáez González (“Into darkness”,

“Aficción I” y “Aficción II”) y Rocío Moreno Molina (“DancePhone”) acuden a los objetos que les rodean para conseguir este propósito; Silvia Benedetti (“A poetic portrait”) y Patri Diaz Valenzuela (“Mèrmer” y “Estado de cuentas”) trabajan sobre los recuerdos y la memoria de manera poética y sutil, mientras que Ana Isabel Sevillano Trujillo (“Alijiah” y “Zulú”) emplea su propia imagen y la texturiza, fragmenta y superpone, haciendo referencia a los diferentes estados que componen su ser.

Paula Lafuente, *EverydayMasks*, 2017

Y de la necesidad de ser un cuerpo que habita su contexto nace el proyecto “EverydayMasks” de Paula Lafuente, presentado por María Jáñez, de Proyector Internacional. Habla de un cuerpo que se asume como pregunta y como espacio de búsqueda, un cuerpo del siglo XXI que es pensamiento, afecto y sensación en un contexto de sociedad de consumo y de hipermercancía; de ahí la utilización en sus máscaras de productos sintéticos de usar y tirar provenientes de tiendas y grandes cadenas de producción. En definitiva, un cuerpo sonoramente reversible que se muestra y oculta como mantra.

Entre las propuestas comisariadas por A. Ortuño, de Nueva York, destacan como temas la mujer y la autoestima. Verónica Ruth Frías habla de la vorágine del tiempo en “Un ratito de relax” a

eventos

través de una sucesión de imágenes frenéticas que son todo menos relajantes; acciones únicas que se mezclan y se separan generando un orden-desorden en torno a la protagonista, centro de todas las acciones que suceden a su alrededor. Nicole Cohen recurre a una sala especie de gabinete de la curiosidad para explorar el mundo natural y con “Crystals” nos hace entrar en una habitación escaneada en la que objetos en 3D flotan y viajan por un espacio que parece salido de un sueño. Celina Alvarado (aka Bombonia), trabaja sobre la importancia de soñar despierta en “Don’t you want me, bab?” y Erin Hael mostró en “Practice Makes Perfect” su trabajo performativo; la artista origina estos vídeos grabando actuaciones que tratan de divertir al público a sus expensas, a modo de un actual payaso triste. De Hadya Mahmoud es “She looks like a cat”, un proyecto experimental basado en investigaciones en torno a fenómenos de soltería que llevan a que una mujer desafíe el romance y el matrimonio, y cubra su necesidad de afecto y amor en la relación con su mascota. Un guiño también presente en “La Route” de Jeanne Verdoux, quien plantea el viaje de una figura femenina de humano a animal y el regreso a ser humano. Por último, una particular ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza por Cindy Hinant en “Summer Hit 2014”.

Clara Martín, *The Home of Revolution*, 2017

Por los artistas de El Escorial, y aunque actualmente reside en Nueva York, de Clara Martín, vimos “The Home of Revolution”, un film creado a raíz de que el gobierno de los EEUU tramitara la orden ejecutiva n° 13769, sobre “Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos”, en enero de 2017. Mientras la gente estaba retenida en los aeropuertos y se les recomendaba no viajar a Estados Unidos y millones de manifestantes se congregaban en las calles por todo el país, fue en ese momento cuando la artista visitó Ellis Island, lugar al que llegaban y en el que durante los primeros años del siglo XX eran procesados o admitidos millones de inmigrantes.

Para finalizar, Take Away Process, el equipo formado por Olga Isla y Laura González Villanueva, había seleccionado a Alba Morin, quien sobre su obra “Bruna” realizó también una improvisación musical.

En resumen: dos días intensos de videoarte disfrutando de los trabajos y de la visita de algunas creadoras que distendidamente hablaron de sus proyectos e hicieron partícipes de sus inquietudes a cuantos espectadores se acercaron a la Escuela de Teatro y Cine Medinaceli los días 28 y 29 de septiembre de 2017.

MUJERES EN WIKIPEDIA

Marisa González

proyectos

Se está desarrollando una campaña internacional para posicionar a las mujeres en la enciclopedia del siglo XXI, la Wikipedia. Son tantas las ausencias y tan evidentes las mujeres olvidadas que han sido y son grandes profesionales en todos los campos de la cultura y de la ciencia, que se imponen actuaciones globales para reducir el desequilibrio de géneros en la Wikipedia.

La enciclopedia Wikipedia es el quinto sitio web más visitado de todo internet, brindando acceso gratuito a más de 40 millones de artículos en 292 idiomas. Sin embargo, Wikipedia tiene una gran deficiencia: los artículos creados por y sobre mujeres son muy escasos.

Las pautas de relevancia establecidas por Wikipedia señalan que “una persona debe haber atraído interés ‘significativo’ durante un período de tiempo para ser tema de un artículo”. Para que el artículo sea relevante hay que justificarlo con referencias encontradas en Internet, esta exigencia de fuentes, como libros que mencionen a la persona, artículos de prensa, dificulta la inclusión ya que la atención mediática de mujeres es escasa tanto en publicaciones como en prensa y además existe menos bibliografía.

Otra dificultad añadida es que solamente el 13% de quienes editan las publicaciones son mujeres, una desigualdad de género que se refleja en la cantidad y calidad del contenido sobre ellas.

Otro problema a destacar es que la mayoría de los “bibliotecarios” (expertos que se dedican a surfear en la red nuevas entradas) son hombres de tal forma que los artículos incorporados son “evaluados” por hombres.

Hay varias posibilidades de participar ya que existen tutoriales online que ofrecen la información necesaria sobre las directrices y requisitos tanto de forma como de contenidos para la creación de entradas en Wikipedia. Se puede realizar un nuevo artículo tanto de personas, entidades, instituciones, lugares, objetos etc, siempre comprobando que no existe dicho artículo. Si el artículo ya existiera, se pueden actualizar, ampliar o corregir para evitar que la información quede obsoleta. Otra manera de participar es mediante la traducción de artículos ya existentes al español u otras lenguas. Es importante a tener en cuenta, que está terminantemente prohibido por las reglas establecidas de la Wikipedia el hacérselo a uno mismo, así como su ampliación o modificación. Este dato es desconocido y son muchas las personas que se actualizan o corrigen sus propios artículos incurriendo en lo que denominan autopromoción.

Aunque el requisito principal de la Wikipedia es la elaboración de contenidos neutrales, en el caso de la evidente ausencia de mujeres se están proponiendo acciones de discriminación positiva con el fin de corregir, equilibrar y reducir la brecha de género. Con esta finalidad se están realizando en algunas universidades talleres para enseñar la forma de elaborar artículos que ofrezcan información no sesgada frente a la desigualdad y para reducir la brecha de derechos y visibilidad entre hombres y mujeres.

Periódicamente se realizan concentraciones puntuales denominadas “editatonas” o “wikitonas” en diferentes países, y en algunas universidades y centros de cultura de varias ciudades españolas como en Madrid, en el País Vasco, en Barcelona, etc. para incentivar el interés de participar y completar las evidentes deficiencias de presencia femenina en una diversidad de campos temáticos. En nuestro país, no se había abordado en estas acciones positivas la inclusión de mujeres de todos los sectores del arte contemporáneo español.

Editando la Wikipedia: primeros pasos. Fotografía: Montserrat Boix

En el año 2015 Montserrat Boix, junto con otras periodistas, crearon el grupo “Wikimujeres” en MediaLab Prado con el objetivo de trabajar por una Wikipedia diversa e igualitaria en todos los campos y luchar contra la brecha de género de la enciclopedia digital más utilizada en el mundo.

proyectos

A través de esta iniciativa y ayudada por Montserrat Boix, hemos desarrollado un mini taller en mi estudio en Madrid desde el año 2016 centrándonos en la edición de artículos de mujeres del sistema del arte contemporáneo español ya que es una línea de actuación específica que estaba sin cubrir y requiere el conocimiento del “who is who”. La selección de los artículos se ha orientado hacia aquellas mujeres que han destacado por su relevancia profesional en el ámbito del arte y género y por su compromiso feminista. Hay tantas lagunas que ha habido que poner un mínimo de edad para delimitar el campo de acción, y además se ha intentado abarcar a mujeres de toda la geografía española. Hemos disfrutado y aprendido mucho incorporando las carencias existentes, pero en algunos casos hemos sufrido ataques machistas por parte de “bibliotecarios” por orientar nuestra línea de acción exclusivamente en mujeres, alegando defectos de forma, o bien con el criterio de que no son “relevantes”, que son artículos promocionales, porque según ellos, el ser directora de un museo, comisariar exposiciones, o hacer exposiciones no indica la necesidad de crear dicho artículo. Con este argumento algunos artículos han sido borrados. Muchas veces no hemos encontrado suficiente material en internet para justificar un artículo y evitar que sea borrado, pero a pesar de todos estos obstáculos, no hemos desistido y queremos continuar con la labor emprendida abriendo el campo de acción hacia carencias evidentes como es el de mujeres pintoras anteriores a la guerra civil, o bien la recuperación de otras mujeres olvidadas.

Más información:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Mujeres>

<https://es.globalvoices.org/2017/06/17/wikimujeres-quiere-mas-editoras-para-reducir-desequilibrio-de-generos-de-wikipedia/>

YELLOW DUST

Nerea Calvillo

Yellow Dust es una nube amarilla de vapor de agua, una infraestructura que mide, hace visible y reduce parcialmente las partículas en suspensión del aire en el que se encuentra suspendida.

En contraste con las formas de monitorizar el aire usadas por científicos y administraciones, donde los sensores se ocultan y lo único importante es la precisión de los datos, *Yellow Dust* abre el proceso de monitorización de varias formas: revela las tecnologías de medición de partículas, permite no solamente ver, sino también sentir la calidad del aire a través del contacto de la nube con el cuerpo, y acondiciona el espacio público reduciendo su temperatura y aumentando su humedad.

Compuesta por sensores de bajo coste, materiales de uso doméstico y fácil montaje, pretende ser una infraestructura de código abierto para ser replicada en lugares con injusticia medioambiental.

proyectos

Yellow Dust ha sido diseñada y producida para la Seoul Biennale of Architecture and Urbanism 2017 por C+arquitectos/In The Air (Nerea Calvillo, Raúl Nieves, Pep Tornabell, Yee Thong Chai, Marina Fernandez, Emma Garnett), con la ayuda de Acción Cultural Española y una beca ESRC IAA de la Universidad de Warwick y el Economic and Social Research Council (Reino Unido).

Nerea Calvillo es doctora arquitecta que investiga las dimensiones materiales, tecnológicas, políticas y sociales de la contaminación ambiental. Ejerce como profesora de proyectos en la Architectural Association School of Architecture de Londres y profesora-investigadora en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la universidad de Warwick en Reino Unido.

Más información:

<http://yellowdust.intheair.es/>

<http://yellowdust.intheair.es/http://seoulbiennale.org/en/exhibitions/thematic-exhibition-nine-commons/air/yellow-dust>

REFLEXIONES SOBRE ARTE Y POLÍTICA EN EL SIGLO XXI

Asun Requena

Meme anónimo

Por nada del mundo se me hubiese pasado por la cabeza realizar estas reflexiones hace unos años, por un lado, porque mi madre ya no nos dejaba hablar de política en la mesa, y por otro lado, porque condicionaba mi vida, en cuanto a mis amigos, mi familia y muchos asuntos más.

proyectos

De todos modos ya me habían clasificado. Vivo en un pueblo que tiene un kilómetro de lado a lado, y cada persona antes de nacer, ya tiene su *apodo* heredado de cada familia, que da pedigrí y algo más, los actos de su genealogía. Ya sabía que en la familia la política había hecho estragos en la Guerra Civil y en la Posguerra, pero ¿con el arte en el siglo XXI?

De la serie “Land in Transit”, que llevo realizando desde principios del 2000, situándola en el entorno donde me muevo y teniendo como base las reivindicaciones de la mujer artista rural, las acciones se caracterizan porque llevo una máscara de luchador mexicano, concretamente de *Doctor Misterio*, que compré en la fiestas del pueblo. La máscara es dorada y con una cruz, símbolos que también me representan, pero cómo, ¡performer y creyente! ¿Difícil de entender? Ya sé que creer no ha estado nunca de moda, y más en el siglo XXI. Separo la fe de otras circunstancias y no me dejo amedrentar por doctrinas rancias centradas en políticas eclesiásticas. No distingo géneros, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y sigo las enseñanzas de mi madre. Creo en una Iglesia evolutiva.

Pero volvamos a la máscara. Con ella no quiero ocultar el rostro porque las performances son públicas y de hecho existen fotos con ella y sin ella. Eliminar la identidad sirve para poder identificarnos con el concepto de la performance sin ser “yo” y mis circunstancias.

Aclarada la simbología y conocido el color dorado que me persigue en toda mi obra como símbolo de lo “espiritual”, oigo por lo medios que va tener lugar una manifestación en favor de la bandera de Navarra. ¿Los navarros manifestándose por su bandera? ¡fetén!

Una plataforma de vecinos lo había preparado y por mi cabeza pasó la idea, ¡aún vamos a tener que flagelarnos por ser navarros!

La performance me vino de golpe al pensamiento, pero tuve miedo y pensé en no hacerlo. La mente, una margarita, lo hago, no lo hago, y yo deshojándola. Pensaba por qué no, yo me siento libre, pensé en los pros y los contras de después. Pensé en todas manifestaciones que había vivido durante la vida, lo que había visto y pensé que la performance estaría normalizada; pancartas, fuego, pintadas, gritos, improperios, gente disfrazada, bueno, creía que se asimilaría con facilidad.

Resultó difícil encontrar a quien me grabase, pero lo conseguí. Al final tuvo que ser gente de la familia. A mi hermano no lo cuento porque respeta siempre mi trabajo.

Mi madre cosió la camisa pero no le faltó miedo. Por cierto, ya es la segunda vez que sale la palabra *miedo*.

proyectos

Subimos a Pamplona y la grabación comenzó en los bajos del aparcamiento porque mi hermana se empeñó en grabar la reacción de la gente. Lo tomaban bien hasta que llegué a la manifestación. Los medios se abalanzaron sobre mí y fue en aquel momento cuando un señor de ojos azules con pinganillo también lo hizo. No estaba dispuesto a que acaparase la atención de los medios, a empujones y hablándome al oído intentó sacarme del recorrido. Mi hermana le gritó que me dejase, que era libre de manifestarme.

A la hora de hacer una performance tengo varias premisas para los que me acompañan y para mí, una es el silencio y otra que quien me acompaña tiene que olvidar quién soy, no deben actuar pase lo que pase. En este caso, a mi hermana se le olvidó.

Conseguí meterme otra vez en la manifestación dejándome llevar, entonces comencé a ver unas cuantas banderas falangistas cuando entraba en la calle vacía. Estas iban al final, que es donde me mandó *The blueeyesman*, pero me puse detrás de los minusválidos. Los ecos de los gritos me hicieron entrar en un estado catártico, sentí las masas, entonces sentí miedo. Miraba a los demás, había gente que sonreía, otros quedaban impactados, otra me deseaba que la chistorra llevase clavos.

La performance terminó al llegar al Palacio de Navarra. Nos fuimos. Entonces empezaba la segunda parte. ¿Quién era la enmascarada?, ¿qué quería decir?, ¿era de derechas?, ¿era de izquierdas?, ¿quería reventar la manifestación?, ¿era parte de la manifestación y le habían pagado? Poco tardaron en enterarse quién era y en empezar el ajusticiamiento.

Como en cada obra que hago tienen bastante importancia los textos que realizo, siempre escribo sobre ello antes, durante y después. En este caso el texto era político, por supuesto, porque tiene mi opinión, y artístico. Nadie se puede separar de sus actos y sus consecuencias. El *pópulo* no quiso entender que entre las reivindicaciones estuviese la instalación de la escultura de mi sobrino asesinado, y eso produjo también rechazo. También el acusarme de oportunista y nada más lejos de una performance con carácter curativo.

Para algunos medios de comunicación mi blog se convirtió no en una manifiesto a favor del Arte y sus límites políticos, y también partidistas, sino en comunicado, con lo que la iconicidad de la palabra denota. El mensaje no se mandó a ningún medio, fueron los medios de comunicación los que lo buscaron. El entresacar frases de textos y no contrastar la formaciones produjo una manipulación tremenda; ya no se trató de crítica favorable o desfavorable, que es muy loable. Utilizaron oportunistas del pueblo

sin formación alguna en arte, para lanzarse contra mi persona, no contra el personaje, y escribir crítica artística en la sección de opinión, ¡y qué más quiere el ciego que ver!, el globo se fue hinchando. Anónimos, amenazas, ridiculizaciones, desde mi juventud hasta me acusaron de haberme manifestado por la exhumación por los restos de Mola, que les dio también para otro artículo, del cual tampoco contrastaron la información. Esta desinformación también salió del pueblo.

Entre las manifestaciones artísticas, las cuales he respetado, hicieron que fuese *Trending Topic*. Entre los comentarios: loca, amargada, resentida, ridícula, y yo les comentaba que no lo había hecho para que les gustase, que era una performance y que esta tiene muchos canales. Por un lado, la artista y lo que pretende, por otro, la artista y lo que consigue, otro el público experimentado en artes, a continuación el público que no tiene que ver con el arte, la ratio de edad, el nivel cultural, y el más importante, las fronteras mentales de las personas, que más menos tienen que ver con el nivel cultural, hay excepciones.

De todos los medios de comunicación, solo uno guipuzcoano contrastó la información y se dio cuenta que no formaba parte de los preparativos de la manifestación. Como dice, los periódicos de derecha no se hacían eco de la noticia. Ni una sola línea. ¿Qué pasaba? Los periódicos de izquierda me ponían a caldo, los de derecha me ignoraban, ¡GTF!, y terminaba el texto diciendo que cada vez entendía menos el arte y los artistas.

“Fatxistorra” o «Fachistorra” se convirtió en un icono durante unos meses, que todavía se sigue utilizando como concepto de supernavarro, pero aunque la performance cumplió su objetivo, cierto es que acaparó todos los focos, dejando la política en un segundo plano. Pensar que una chistorra puede hacer tambalear un sistema, es lo que debe preocupar, y no digo por los políticos, sino por la reacción de la gente en los medios y en mi día a día.

Respecto a la manifestación es curioso cómo se trata al hombre y a la mujer. Hay un hombre disfrazado de “Toro” y lo jalean graciosamente llamándole “Torito”. Sobre la performer, toda clase de improperios. También lo hizo alguna feminista que entre sus valores está antes el de la ideología partidista que el de la ideología feminista.

Como artista pude comprobar que la performance es una gran vía de comunicación y poder, por lo tanto, el arte es un instrumento de poder. Quizás la performance es menos explícita que una propaganda publicitaria creada con un fin.

Meme anónimo

Pude comprobar que las ideologías políticas siguen siendo incompatibles con el arte siempre teniendo en cuenta quién está en el poder en ese momento. El artista que por objeto material o palabras lo incluya en alguna de sus obras, será acosado. Vacíos están los museos de artistas que fueron arrancados por política o censurados, entendiéndose que cumplen Derechos Universales de ética y moral.

Las mujeres siguen siendo tratadas en desigualdad y humilladas, véase en el ejemplo “torete” en redes sociales ó el GIF de la *mujer barbie*.

La performance sigue sin considerarse arte en 2017.

Las mujeres artistas siguen sin considerarse una parte de la performance. No existe ni un solo escrito de la performance que no sean los de la artista.

Los críticos artísticos navarros y vascos no se han atrevido a escribir sobre la performance, digo ellos porque son los más cercanos. ¿Se necesita distancia territorial e ideológica para poder entender el arte con concepto político?, ¿qué hubiera pasado si en lugar de meterme en la manifestación del 3 de junio me hubiese metido en otra?, ¿hoy sería más jatorra?

En definitiva y bajo mi punto de vista, la libertad existe como concepto bucólico y pastoril, pero la mente de cada individuo mantiene sus fronteras, las cuales debe romper cada uno. La performance ha abierto las puertas a la abolición del síntoma del “etiquetar” todo. Ya sé que la Política vive de ello. A día de hoy hay mucha gente que ha dejado de hablarme y tratarme.

¿Mereció la pena?, me preguntan. Claro que mereció la pena, no por mí, que ya sé a que fui, sino por lo que removió. Pues ¿para qué es una performance?

IN MEMORIAM: ISABEL QUINTANILLA, UNA PINTORA DE VERDAD

Grupo PEMS20*

Jardín, 1966. Óleo sobre tabla, 122 x 217 cm. Colección privada

* El Grupo de Investigación Pintoras Españolas Mujeres del Siglo XX (PEMS20) de la UNED está formado por Eva Mª Asensio, África Cabanillas, Ángeles Egido, Gonzalo Herranz, Teresa Jurado, Constanza Nieto, Mª José Pena y Amparo Serrano de Haro, la investigadora principal.

patrimonio

Isabel Quintanilla (Madrid, 1938-Brunete, 2017), Maribel, como la han llamado siempre en su círculo íntimo, nace en Madrid en 1938. Lo suyo es una vocación temprana y decidida. Desde que se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, con tan solo 15 años, no deja de estudiar, ni de investigar, ni de pintar.

Se puede decir que el tema que mejor define su obra es la luz: como crea el espacio, destaca las formas, define los volúmenes y nos alcanza con su poder de revelación y de nostalgia.

La pintora Isabel Quintanilla pertenece al denominado “grupo de realistas madrileños”, cuyo punto de partida se remonta a los años cincuenta del siglo XX y cuya vida y obra se han desarrollado, fundamentalmente, en Madrid.

Sobre su denominación, el pintor Antonio López, uno de sus más importantes miembros, aclaraba que no es un grupo tal y como se entiende en el mundo del arte, puesto que nunca hubo un programa ni unos objetivos marcados o una línea a seguir.

Se trató, desde el principio, de amigos que se conocieron y formaron, en su mayoría, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando; que han compartido largas horas de debates artísticos y que han expuesto en varias ocasiones juntos.

Dicha relación se vio fortalecida por los matrimonios que tuvieron lugar dentro del grupo: Amalia Avia con Lucio Muñoz, Isabel Quintanilla con Francisco López Hernández, Esperanza Parada con Julio López Hernández y María Moreno con Antonio López. La razón de su unidad radica, pues, en un entendimiento estético y un respeto mutuo.

Cuarto de baño, 1968. Óleo sobre tabla, 100 x 75 cm.
Colección F. Javier Elorza.

La lubina, 1975. Óleo sobre lienzo, 56 x 62 cm.
Colección particular.

Homenaje a mi madre, 1971. Óleo sobre tabla, 74 x 100 cm.
Colección Pinakothek der Moderne, Múnich.

Habitación de costura, 1974. Óleo sobre tabla, 100 x 82 cm.
Colección de la artista.

Al estudiar la trayectoria profesional de esta artista se observan diferentes etapas. La primera de ellas se caracteriza por unas composiciones sencillas y delicadas con un cromatismo en el que predominan los tonos grises y ocres, tal y como reflejan *Bodegón en la ventana* (1959) y *La carretera* (1959).

Nocturno en Roma (1964) marca el inicio de una nueva etapa en la que las tonalidades sombrías cambian por colores brillantes. Esta transformación es la consecuencia del traslado a Roma en 1960, con su marido, el escultor Paco López Hernández (1932-2017).

En Italia comienza un periodo decisivo para Isabel, una nueva forma de entender el arte, identificando la obra como la representación de la realidad que nos rodea, de lo cotidiano con toda su carga poética y evocadora. La pintura pompeyana del Museo Nacional de Nápoles, los estucos y las pinturas de la Casa Farnesina y la Villa de los Misterios, junto a la ciudad sepultada por el Vesubio, captan el interés de la pintora, que va a centrar su atención en el arte clásico. El descubrimiento de los rojos italianos provoca una explosión de color puro y brillante en sus cuadros, cuyo mejor ejemplo es *El jardín de la Academia* (1963).

A su regreso a Madrid en 1964, Isabel va a mostrar una mayor confianza en el empleo de nuevas tonalidades, aunque al pintar flores sigue utilizando blancos y grises. En esta nueva etapa sorprende la manera en que se multiplican los verdes, los dorados y los azules. Ese mismo año realiza su exposición en la galería Eburne de la capital. A partir de esa fecha y, sobre todo, de las sucesivas muestras que hizo en Alemania, surge el interés por su obra en el extranjero.

patrimonio

La maestría de Isabel queda probada en la presentación austera y sin dramas de sus interiores, dibujados y resueltos en los términos más justos, siendo la luz el elemento que reparte la intensidad a todo el conjunto, como puede verse en los cuadros *Homenaje a mi madre* (1970), *Habitación de costura* (1972) o *Paco escribiendo* (1996).

Además de los interiores donde transcurre su vida y por los que es más conocida, Isabel pinta bodegones, retratos, paisajes, marinas, flores y autorretratos. Siempre presta la máxima atención al detalle y alcanza una perfección que es fruto de una sólida formación académica y de una gran disciplina.

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado, destacan las organizadas por la galería Leandro Navarro, así como por la galería Malborough de Londres y por el Museo del Prado en Madrid, junto con sus compañeros del grupo de “realistas madrileños”. Sin embargo, son las últimas dos muestras del grupo realizadas en el Museo Thyssen de Madrid y de Málaga, celebradas en 2016 y 2017, las que sirvieron recientemente para confirmar, una vez más, su enorme talento, en lo grande y en lo pequeño.

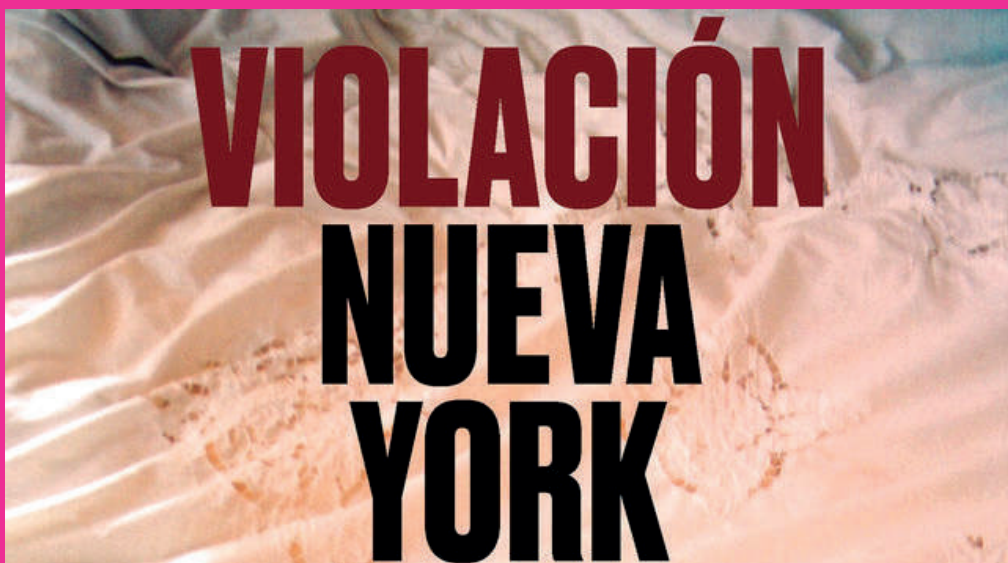
Sus cuadros son verdaderos espacios de encuentro, donde se presiente la verdadera dimensión del hombre, de la mujer. Y ella, sin considerarse feminista, ha sido muy consciente de las dificultades añadidas por ser mujer artista y ha luchado siempre por no dejarse definir por los prejuicios. Como persona era cálida, divertida y sincera. Una pintora de luz y realidades.

Atardecer en el estudio, 1975. Óleo sobre lienzo, 122 x 136 cm.
Colección particular.

JANA LEO, VIOLACIÓN EN NUEVA YORK

Rocío de la Villa

publicaciones

A pesar de la dureza, este libro: thriller-documento-ensayo de Jana Leo, artista y profesora en varias universidades en Estados Unidos, tiene un final feliz –anunciado desde las páginas al inicio–: el violador directo y el violador indirecto (el casero del apartamento donde ocurre la violación), ambos son arrestados. De manera que, pese a la descripción de seis penosos años que sin duda cambiaron para siempre su vida –y también su producción artística–, la lectura de esta “Violación en Nueva York” tiene un efecto de empoderamiento: demuestra que frente a la violencia, las mujeres podemos tener otras armas como una estrategia intelectual, objetividad, conocimientos, constancia en la recuperación de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Cualidades que hoy sí –en contraste con la tradición– consideramos apropiadas para el perfil de artista, cuyo proceso de investigación acrecienta el conocimiento de la realidad y, en algunos casos, puede establecer pautas de comportamiento, incluso ante el trauma: el efecto terapéutico del arte está muy presente en estas páginas.

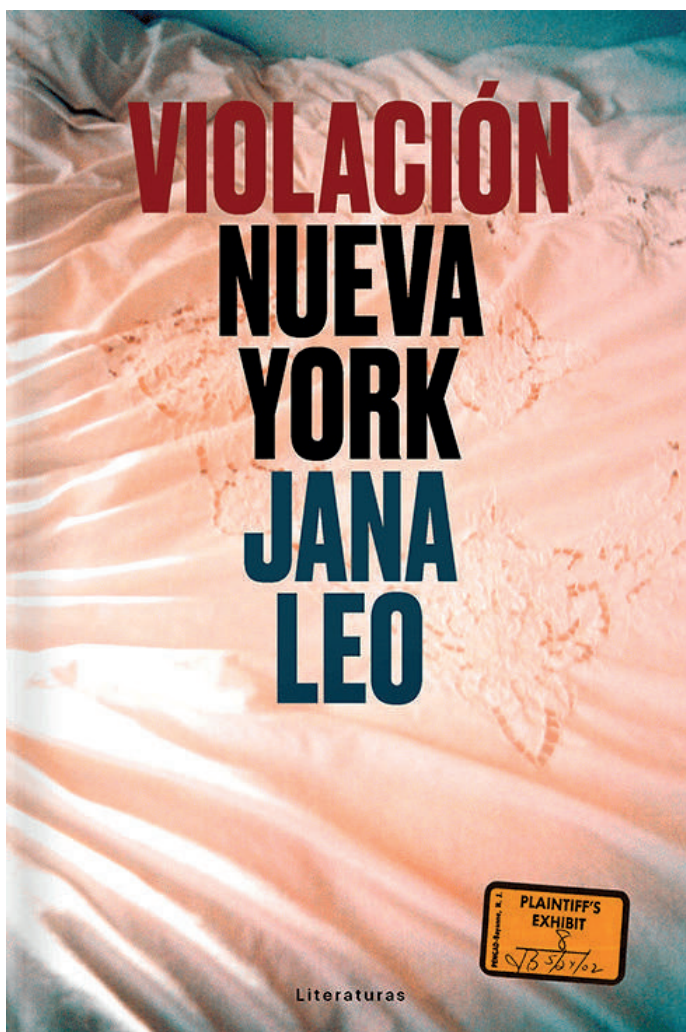
Entretejida en una trama que resulta absorbente y se lee muy bien, casi de un tirón, Jana Leo aborda la violación como un problema estructural del capitalismo salvaje en el que vivimos –en línea con el aplaudido ensayo de Silvia Federici, Calibán y la bruja–: violación ligada a la especulación inmobiliaria y a la gentrificación. Pero también aborda la perspectiva sociológica aportando estadísticas (por ejemplo, en USA una de cada 10 mujeres es víctima de violación). Estadísticas que, a la postre, están unidas a la pobreza y la marginalización. Y de manera muy completa aborda los aspectos jurídicos, incluyendo sus consecuencias para víctima y agresor, dependiendo de su clase y estatus social. También, las dimensiones psicológica y performativa de la violación son contempladas. Así como la relación intrínseca de hogar y cuerpo de mujer bajo el patriarcado, desarrollando una interesante tesis sobre Domestofobia.

En esta edición española, que sale por fin casi diez años después de sus ediciones inglesas en Londres (Book Works, 2009) y Nueva York (Feminist Press, 2011), además, la autora actualiza los contenidos, hablando de la especulación inmobiliaria en nuestro país y trazando un panorama de la cuestión de las violaciones sexuales en España, que todavía sigue siendo prácticamente tabú –frente a las noticias constantes de feminicidios– y que, sin duda, continúan siendo el segundo nivel en intensidad del violencia que en toda una graduación seguimos sufriendo las mujeres bajo el patriarcado. Un dato como que España figura en séptimo lugar en el ranking mundial en número de violaciones es bastante impresionante (los primeros son países enormes, como Sudáfrica y Estados Unidos). También comprobar que buen número de violaciones se producen en la casa o en entornos próximos, generalmente por sujetos pertenecientes a la familia o a relaciones de confianza, y en situaciones cotidianas en las que las mujeres solemos bajar la guardia.

Por tanto, un ensayo fundamental, cuando en España acabamos de descubrir otro tema tabú hasta ahora: la violencia sexual en nuestro sistema del arte que, a raíz de la denuncia de una joven artista agredida por un conocido comisario en una residencia artística, ha provocado la aparición de la plataforma La caja de Pandora y con ella, la denuncia de numerosos casos.

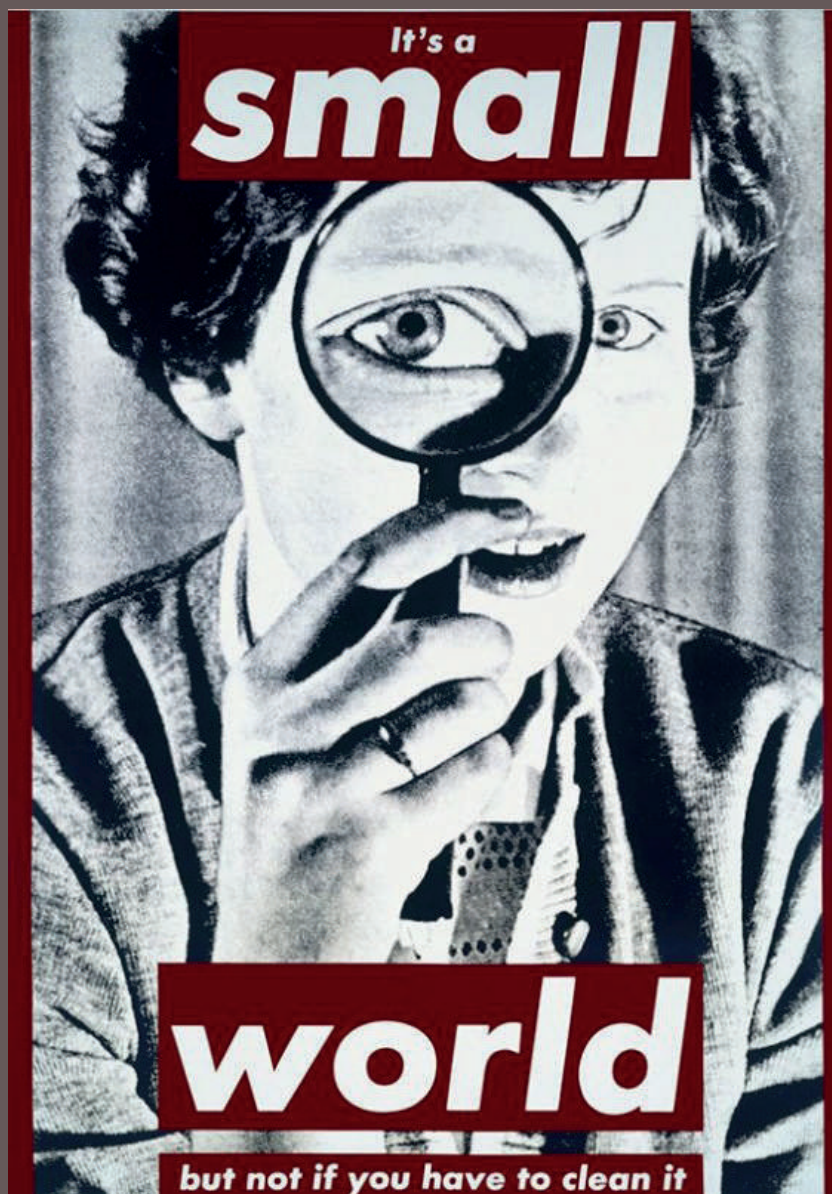
Quizás en la lectura de este ensayo puedan encontrarse herramientas para erradicar esta lacra de la violencia machista en nuestro sistema del arte.

Jana Leo, *Violación Nueva York*, Ediciones Lince, Barcelona, 2017. 174 páginas.

LA ESPIGADORA. ¿CAMBIO DE RUMBO?

Redacción

notas

Las colecciones DKV Seguros e Inelcom muestran en La Principal-Tabacalera de Madrid, hasta el 19 de noviembre de 2017, una colectiva conjunta con obras de artistas jóvenes y a media carrera.

El título elegido: “Cambio de rumbo” porque, afirman: “El título juega con la idea de exploración, y lo hace en al menos dos sentidos. Por un lado, presentamos aquí obras particularmente experimentales a nivel de lenguaje, y en ese sentido mostramos al espectador el rumbo que previsiblemente tomará el arte de los próximos años... Por otra parte, el discurso que configura la interacción de las piezas apunta a un cambio de rumbo desde una perspectiva más global y sistémica. Las obras nos señalan algunos de los aspectos críticos de nuestro modo de vida y nos invitan a repensarlo”.

Parole, parole, parole... La habitual retórica en el discurso del arte contemporáneo edulcora una vez más la decidida apuesta, casi siempre, por piezas formalistas y vagamente medioambientales y ecologistas. Porque, como ya indicaba Barbara Kruger: “Este es un pequeño mundo, si no tienes que limpiarlo”. De igual modo, las buenas intenciones entre sus objetivos: que los visitantes salgan de las salas «con una visión renovada sobre el mundo, con una perspectiva más crítica, más consciente, más respetuosa», se dan de bruces con lo mínimo que puede pedirse hoy en política artística: una selección con criterio de paridad.

En esta colectiva, de 28 artistas en total, solo 7 artistas mujeres: Esther Mañas, Alicia Kopf, Ceal Floyer, Lúa Coderch, Johanna Calle, Regina de Miguel y Linarejos Moreno. ¿De qué “cambio de rumbo” estamos hablando?

Y todo esto, en una sala pública, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, obligada al cumplimiento del Art. 26 de la Ley Orgánica de Igualdad de 2007.

Más información:

<https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-250-cambio-de-rumbo-coleccion-dkv-coleccion-inelcom>

AÑO SACHAROFF

Verónica Coulter

50 Olga Sacharoff

En 1967 fallecía en Barcelona la artista Olga Sacharoff. Con el fin de conmemorar los 50 años de este hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha declarado 2017 Año Sacharoff, incluyendo así a la pintora en su programa de celebraciones.

Durante los próximos meses, el Departamento de Cultura de la Generalitat organizará diferentes actos que tienen como objetivo dar a conocer y difundir la trayectoria artística de esta destacada pintora. El programa de actividades incluye conferencias, exposiciones, mesas redondas, talleres, clubs de lectura, etc. en torno a la vida y obra de Sacharoff. Asimismo, el próximo mes de noviembre de 2017 se inaugurará una gran muestra de la obra de la artista en el Museu d'Art de Girona.

La encargada de la programación es la historiadora y crítica de arte Elina Norandi –socia de MAV–, que ha sido nombrada comisaria de la conmemoración.

La programación del acto, así como diferentes informaciones y recursos sobre Olga Sacharoff se pueden consultar en la web que se ha creado para este evento y que se va actualizando permanentemente: anyolgasacharoff.cat

Además es posible participar con sugerencias, opiniones y comentarios a través de la etiqueta #AnySacharoff

MANDONAS DE ANNA JONSSON

Tonia Trujillo

Como una especie de rebeldía natural Anna Jonsson reivindica la palabra y el concepto “mandona” con orgullo, despojándola de su matiz peyorativo para dotarla de valor y apropiarse de ese “punto irritante” y de fuerza que transmite.

A partir de la escultura (en un principio de terracota policromada), que constituye el núcleo principal de su obra, su trabajo va desarrollándose y transformándose al relacionarlo con el mundo de la danza y la performance que representa en diferentes espacios o para grabaciones audiovisuales. De esta forma Anna nos sumerge en un universo de figuras de trapo, bronce, telas, cuadros bi y tridimensionales, bordados, dibujos, acuarelas y performances, mostrando su búsqueda constante del material perfecto que mejor represente su idea o sentimiento. Así, trabajando con diferentes materiales, surgen obras como *Las 40* y *La Verde*, performances que se representarán en la exposición, interpretadas por las bailarinas y coreógrafas María Cabeza de Vaca y Greta García, respectivamente.

Mandonas nos habla de mujeres marcadas, tatuadas, sexys, potentes, mujeres abusadas, maltratadas, mujeres ganadoras, triunfadoras, empoderadas; parturientas, cansadas, cuidadoras, enfermeras, limpiadoras, mujeres heridas, tiradas, olvidadas, tendidas, amontonadas, enredadas, sin embargo todas muestran su relación con *El Cerdo Machista*, colgado del techo a modo de trofeo entre ellas, un personaje que Anna nos muestra vapuleado e indefenso, despojado de todo su poder, “creo que representa el miedo que sienten todavía muchos hombres que no entienden lo que significa el feminismo y la igualdad de derechos”.

Anna Jonsson, *Mandonas*, 13 ESPACIOarte, C/ Lino, 12. Polígono Hytasa, Sevilla. Del 22 de septiembre al 18 de noviembre de 2017.

MUSEO YAYOI KUSAMA

Redacción

Con 87 años, la artista incombustible Yayoi Kusama abre su propio museo en Tokio, situado en la zona de Shinjuku, que será dirigido por Tensei Tatebata, presidente de Tama Art University y hasta ahora director del Saitama Museum of Modern Art. El edificio de cinco plantas ha sido diseñado por Kume Sekke. Una de las plantas albergará las instalaciones de Kusama, entre otras, su popular *Infinity Mirror Rooms*.

Con una previsión de dos exposiciones anuales, la muestra inaugural “Creation Is a Solitary Pursuit, Love Is What Brings You Closer to Art,” desde el 1 de octubre al 25 de febrero de 2018, mostrará su serie reciente de pinturas “My Eternal Soul”, con telas no vistas en su reciente retrospectiva en Washington y Seattle. Además, se mostrará la serie de dibujos preparatorios en blanco y negro. Además, ha creado una nueva instalación específica para su museo.

Kusama, que ha luchado contra su enfermedad mental la mayor parte de su vida, fue nombrada la artista más popular del mundo por *The Art Newspaper* en 2014. Recientemente, la multitudinaria asistencia de público a su gran exposición en el Hirschhorn Museum en Washington provocó que *The Washington Post* publicara una guía de supervivencia.

Yayoi Kusama Museum, 107 Bentencho Shinjuku-ku, Tokyo, Japón.

<http://yayoikusamamuseum.jp>

QUEER BRITISH ART 1861-1967

Redacción

Para celebrar la parcial descriminalización de la homosexualidad masculina en el Reino Unido, por primera vez se muestra una selección de obras que tratan las identidades lesbiana, gay, bisexual, trans y queer (LGTBQ), cuando todavía no eran reconocidas. Un amplio muestrario de historias que van de lo dichoso a lo político y de lo erótico a lo doméstico. Con pinturas, dibujos, fotografías personales y films de artistas como John Singer Sargent, Dora Carrington, Duncan Grant y David Hockney la diversidad del queer British art es celebrada como nunca había sido mostrada.

La exposición recorre los siguientes capítulos:

1. Deseos codificados, con sensuales desnudos masculinos de Frederic Leighton's, fotografías de jóvenes de Wilhelm von Gloeden, o retratos de Evelyn de Morgan de Jane Hales.
2. Indecencia pública, que atraviesa la polémica entre 1880 y 1920, con figuras como Oscar Wilde.

3. Tipos teatrales, que recorre ese mismo periodo en la escena de los music-hall.

4. Bloombury y más allá, con representaciones del grupo de artistas e intelectuales que mantuvieron relaciones abiertas, Dora Carrington y Lytton Strachey, Duncan Grant y Vanessa Bell, Ethel Sands y Gluck.

5. Definiendo convenciones, que presenta la ruptura con roles de género de artistas como Laura Knight, Vita Sackville-West y Claude Cahun.

6. Arcadia o Soho, donde se recrea el Soho como epicentro de la cultura queer durante las décadas de 1950 y 1960, descrito por Francis Bacon como «el gimnasio sexual de la ciudad», con obras de los «neorrománticos» John Craxton, John Minton y Keith Vaughan, entre otros, alentados por el coleccionista Peter Watson, fundador de la influyente revista Horizon y del Institute of Contemporary Arts.

7. Vidas públicas/privadas, donde se profundiza en las contradicciones durante el periodo 1950/60, con obras de Joe Orton, Kenneth Halliwell y Barbara Ker-Seymer.

8. Francis Bacon y David Hockney, con quienes termina la muestra. Su trabajo fue polémico. En 1955 la exposición de Bacon en el Institute of Contemporary Arts fue investigada por la policía por obscenidad, mientras las primeras pinturas de Hockney fueron descritas como «propaganda homosexual».

Queer British Art, 1861-1967, Tate Britain, Londres. Del 5 de abril a el 1 de octubre de 2017. Comisaria: Clare Barlow.

EBULLICIÓN

Irene Auvieux

A partir de sus constantes cuestionamientos sobre la condición femenina, Jessica Morillo construye piezas de joyería con toda la contundencia de un lenguaje que le es propio: lo textil, territorio de permanentes búsquedas y experimentación estética.

Tejer, bordar, coser... procedimientos atribuidos a lo femenino, a lo subjetivo, a lo íntimo y doméstico. Operaciones que ella resignifica al entramar formas de una geografía visceral que se vincula a lo que se presume fundamental en nosotras. Operaciones que además, ella magnifica pues cada pieza y cada collar es urdido con fragmentos de vestidura fémica, con restos marcados de individualidades entrelazadas en una biografía que crece colectiva. Sus obras conforman esa interioridad exteriorizada en un cuerpo femenino que es uno en todas.

Tejer, bordar, coser... lo textil se convierte así en territorio de permanente agitación, de lucha, de

tensión, que perturba la rígida superficie de lo establecido, que inquieta las voces sojuzgadas, que hace bullir los estados de sometimiento.

Tejer, bordar, coser...lo textil es su territorio para crear y amar, encender y movilizar el sentido colectivo de lo femenino.

Jessica Morillo, *Ebullición*, Museo de Arte Popular José Hernández C.A.B.A., Buenos Aires. Del 4 de agosto al 24 de septiembre de 2017.

Más información:

<http://ansiosahormona.blogspot.com.ar/>

RETROSPECTIVA DE RACHEL WHITEREAD EN LA TATE BRITAIN

Redacción

Fue la primera mujer en recibir el Turner Prize en 1993, el mismo año que ella realizó *House 1993-1994*, un molde a gran escala del interior de una casa condenada al derribo en el East End londinense, pocos meses antes de que fuera demolida. Whiteread utiliza materiales industriales, así como objetos cotidianos y espacios arquitectónicos. Sus evocadoras esculturas refieren tanto a lo íntimo como a lo monumental.

Esta exposición, que revisa 25 años de trayectoria, muestra obras bien conocidas como *Untitled (100 Spaces)* de 1995 y *Untitled (Staircase)* de 2001 junto a nuevas piezas nunca antes exhibidas.

Durante la exposición se instalará una nueva escultura, *Chicken Shed*, en el exterior de la Tate Britain.

La muestra ha sido organizada por la Tate y la National Gallery de Washington.

Rachel Whiteread, Tate Britain, Londres. Del 12 de septiembre de 2017 al 21 de enero de 2018.

JULIE MEHRETU POR PARTIDA DOBLE

Redacción

Mehretu por partida doble. Mientras se celebra la exposición de la estadounidense de origen etíope Julie Mehretu (Addis Abeba, 1970), «Una historia universal de todo y nada» en el Centro Botín de Santander (hasta el 25 de febrero de 2018), desde el 2 de septiembre de 2017 en el SFMOMA de San Francisco se ha instalado un díptico monumental, inspirado en pinturas del XIX que intentaban expresar la expansión al Oeste. Mehretu refiere la historia del colonialismo, capitalismo, conflictos de clase, protestas sociales e innovaciones tecnológicas que han transformado el paisaje social y físico de la Costa Oeste de Estados Unidos.

Imperdible el vídeo del making off de este díptico monumental para comprender el proceso de trabajo de esta gran muralista:

[https://www.youtube.com/
watch?v=xcM3IF4Es_s&feature=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=xcM3IF4Es_s&feature=emb_title)

www.m-arteyculturavisual.com