

arte y cultura visual

29

enero-febrero 2018

M-arte y cultura visual

Edita:

MAV Mujeres en las Artes Visuales

Calle de Jesús nº 5 - 6º 6

28014 Madrid

www.mav.org.es

ISSN: 2255-0992

www.m-arteyculturavisual.com

ÍNDICE

EDITORIAL

Informe ARCO y otras ferias 2018. Rocío de la Villa	5
---	---

EXPOSICIONES

Mujeres radicales: (Ibero)americanas en <i>Palimpsestus</i> . Alejandro de Villota Ruiz	9
París, Women House. Marisa González	16
Hola Clara! Semíramis González	23
Eva Lootz - Margarita Salas: <i>Intérpretes del mundo</i> . Carlos Jiménez	28
Eu como punto de partida. Ana DMatos	31

TEORÍA

#ESTAMOSAQUI. Vanesa Cejudo	41
La mala hierba. Asunta Rodríguez	45

CULTURA VISUAL

Acoso y abuso, no!! Joana Baygual	51
El collage natural, femenino y bello. Cristina Riveiro	54

EVENTOS

ARCO 2018: Programa general. Redacción	57
ARCO 2018: Diálogos. Redacción	69
ARCO 2018: Future. Redacción	76
JustMad 2018. Redacción	80
Art Madrid 2018. Redacción	84
Preview Drawing Room 2018. Redacción	89
Hybrid Art Fair & Festival 2018. Redacción	96
Urvanity 2018. Redacción	99

Open Studio Madrid 2018. Redacción	104
Sobre musas y genios. Redacción	112

PROYECTOS

49 maneras de dibujar a una madre. Joana Baygual	117
The Living Water Edition de Ana DMatos. Joana Baygual	122
Geodesia, una cartografía artística. Asun Requena Zaratiegui	125
EnAmorArte - Art Market. Eva Sánchez	128

PATRIMONIO

Ni ellas musas ni ellos genios: tres ciclos. Pilar V. de Foronda	131
La diferencia de ser mujer artista en el 36 (segunda parte). Asun Requena Zaratiegui	136

PUBLICACIONES

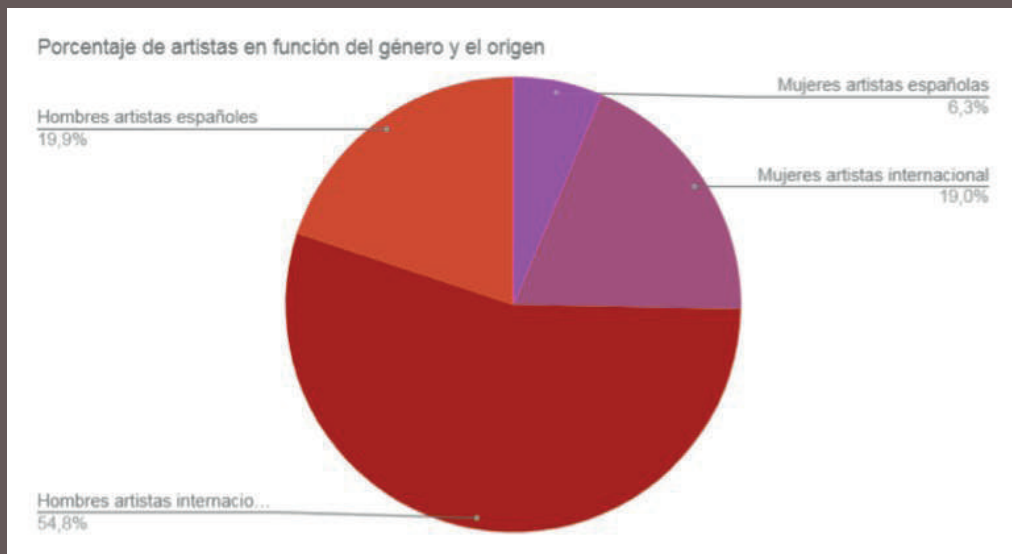
Soledad Lorenzo. Una vida con el arte. Rocío de la Villa	139
--	-----

NOTAS

La espigadora. Adquisiciones del Museo Reina Sofía en ARCO. Redacción	145
Paloma Navares. Del jardín de la memoria. Redacción	148
Museos y Género. Redacción	150
Binomio: Lootz y Salas. Redacción	151
Asphodéle de Jeanne de Petriconi. Redacción	153
A-isladas: poética de los cuerpos huilliche. Redacción	154
Soy la que soy. Redacción	156
En memoria de Cathie Coleman. Marisa González	159
La Espigadora. Opening. Redacción	161

INFORME ARCO Y OTRAS FERIAS 2018

Rocío de la Villa

editorial

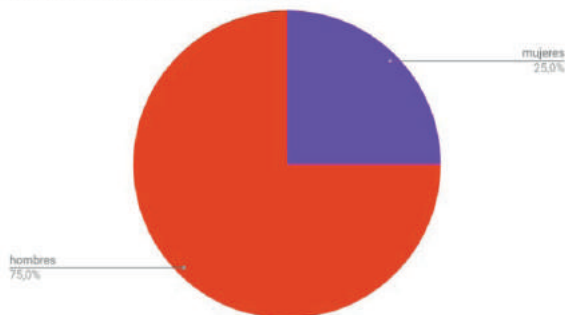
Como cada año desde 2010, el Observatorio de MAV vuelve a publicar su informe **ARCO 2018**, que en esta edición es más completo, al recoger datos adicionales y tres ferias más: la tradicional **Art Madrid**, la emergente **JustMAD** e **Hybrid**, una de las últimas ferias que se han sumado a la semana del mercado del arte contemporáneo en la capital.

Los datos vuelven a ser demoledores en el caso de ARCO y Art Madrid. Y obligan a reflexionar sobre qué pasa en el arte, ese supuesto reino de creación y libertad, cuyas cifras de desigualdad entre artistas mujeres y hombres (en especial, españoles) en el mercado artístico de alto nivel son mucho peores que las que acaban de publicarse este marzo sobre el techo de cristal en las más importantes empresas en nuestro país. La **nota de prensa** de MAV que acompaña este Informe es demoledora. Un 6% de artistas españolas en ARCO 2018 supone nada menos que diez puntos por debajo de ese 16% este año de ejecutivas en los Consejos de administración de las grandes empresas cuya actividad es multinacional, un dato que es de por sí es completamente inaceptable para el nivel de formación y profesionalización de las mujeres en España, pero que diezmando al 6% en el caso de nuestras artistas evidencia la terrible discriminación, absolutamente inadmisibles.

Otra de las conclusiones es que ni siquiera terminamos de recuperar ese 7% de artistas españolas registrado en el primer Informe MAV en 2010. Ni el 29% de artistas mujeres en total que se alcanzó ese mismo año. Entre 2010 y 2018, hemos asistido al descenso en la participación de artistas españolas hasta casi el 4%. Pero las variaciones son tan nimias, que no podemos alegrarnos por el 6% de esta edición 2018.

ARCO

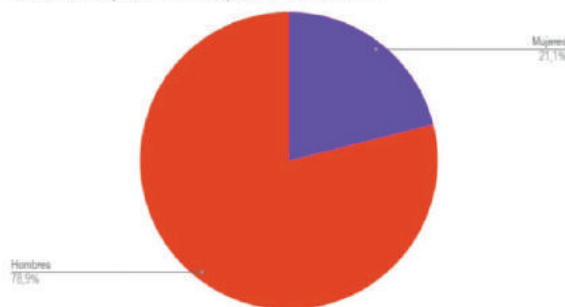
Representación de mujeres y hombres artistas en la feria ARCO 18

El hecho de que haya habido solo un 25% de artistas mujeres en total, quizás, algo tenga que ver la propia estructura ejecutiva de ARCO, en donde las mujeres son solo un 21%.

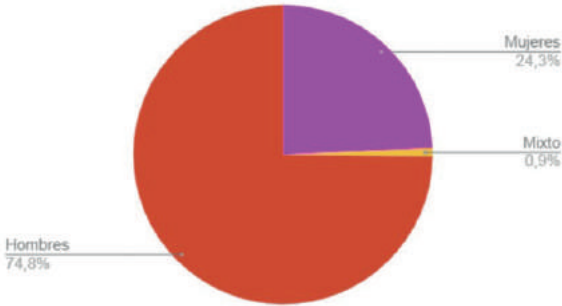
Art Madrid

Estructura de poder. Comité ejecutivo ARCO 2018.

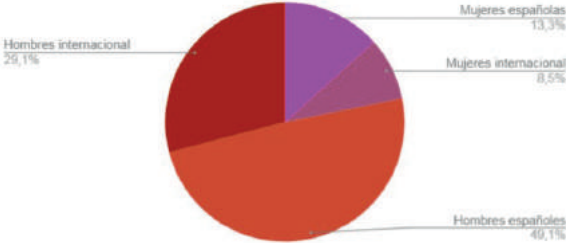

Un porcentaje similar, con poco más del 24% de artistas mujeres encontramos en Art Madrid, a pesar de que en esta edición la feria ha contado con una estructura ejecutiva paritaria. Nótese que la participación de artistas españolas se duplica respecto a ARCO, con un 13%, pero solo debido a que Art Madrid es una feria con una participación de galerías menos internacional.

Artistas hombres, mujeres y colectivos mixtos

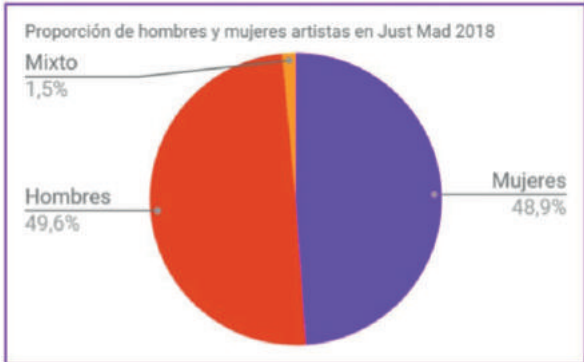

Proporción de mujeres y hombres según el origen

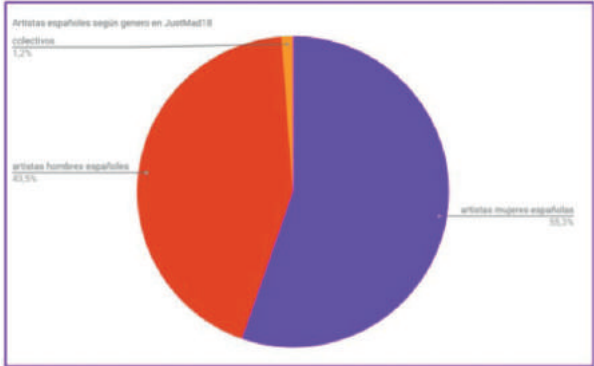

Estos porcentajes, claramente excluyentes e inadmisibles, contrastan con los datos de las ferias JUSTmad e Hybrid, ferias con artistas más jóvenes y un nivel de precio medio más bajo. Parece plausible suponer que algo puede tener que ver la composición en sus comités de selección.

JustMAD

Comenzando con JustMAD, apreciamos el reparto igualitario en artistas. Nótese que en los porcentajes de artistas españoles, ellas superan el 50%.

Aunque el 55% pueda parecer un porcentaje excelente, está muy lejos de la realidad: no corresponde a la proporción de licenciados y licenciadas en Bellas Artes y estudios afines en nuestro país, donde las mujeres rondan el 70% desde comienzos de los años 90, una cifra superada posteriormente.

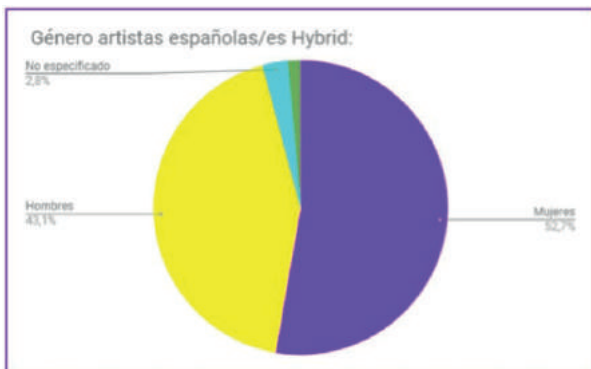
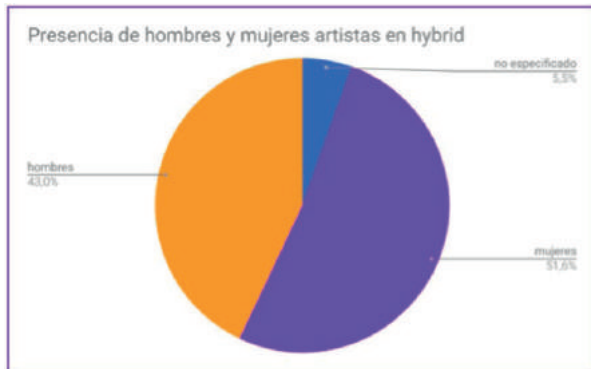
¿Tendrá algo que ver la estructura ejecutiva de JustMAD?

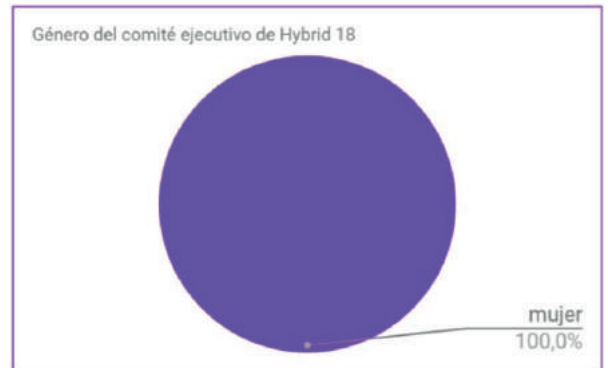
editorial

Por último, los porcentajes en la feria Hybrid son muy semejantes a JustMAD. Pero téngase en cuenta que en esta feria, las piezas presentadas en general fueron de un formato menor, adecuadas a las habitaciones/stands del céntrico hotel en Madrid, donde se celebró Hybrid.

Hybrid

El hecho de que el porcentaje 100% femenino en el comité ejecutivo de Hybrid no haya influido directamente en los resultados también nos parece significativo. La discriminación sexista no es impuesta por las mujeres: los artistas hombres no quedan reducidos a un cuarto o menos.

Evidentemente, la composición del comité ejecutivo es solo uno de los elementos que pueden influir en los resultados finales. Pero, a la luz de las correspondencias en estas cuatro ferias, parece que no es un dato a pasar por alto. Por debajo del reparto igualitario, con menos del 60% de mujeres, puede tener resultados exageradamente discriminatorios. Por lo que una vez más comprobamos la importancia (y la mesura) del Art 26 de la Ley de Igualdad de 2007, que exige paridad en los órganos de decisión (40%-60%).

No nos resignamos. Si en los últimos diez últimos años los porcentajes no se han movido en la más importante feria de arte contemporáneo en nuestro país, habrá que agitarla. Estamos hablando de que prácticamente en cuatro décadas, se ha pasado del 4% de participación de artistas mujeres (en la primera edición en 1982) al 25% (con retrocesos incluidos). ¿Tendremos que esperar otras cuatro décadas para que la participación de artistas mujeres sea del 45%?

Exigimos para la próxima edición la paridad en el Comité Ejecutivo de ARCO, la más importante de nuestras ferias de arte contemporáneo.

MUJERES RADICALES: (IBERO)AMERICANAS EN *PALIMPSESTUS*

Alejandro de Villota Ruiz

Marisa González, *La Descarga*, 1975

exposiciones

El paradigma de la mujer radical iberoamericana y las artistas Marta Palau, Roser Bru y Marisa González, en las que se centra el presente ensayo informativo, convergen en los últimos proyectos curatoriales dirigidos por el suscrito; curador e investigador hispano-estadunidense Alejandro de Villota Ruiz (Miami, USA, 1984) y colaborador del Centro Internacional de Arte de las Américas, del Museo de Bellas Artes de Houston, en Estados Unidos. En particular, se trata de las exposiciones presentadas en México (2016-17): *Diálogo de Estéticas Urgentes*, albergada en la Galería de Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla¹ y en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, MACAY², así como la derivada de estos dos proyectos en Estados Unidos (2018), *Palimpsestus; Image & Memory*³, presentada hasta el 25 de marzo de 2018 en el Museo de Arte de las Américas de la Organización de Estados Americanos⁴, en Washington. En este último proyecto, la obra de M. Palau, R. Bru y M. González se exhibe sumando fuerzas con otras grandes creadoras, las fotógrafas Graciela Iturbide, Yolanda Andrade o Paz Errázuriz y la pintora chilena Gracia Barrios, también participantes en la exposición ya citada en esta plataforma: *Radical Women: Latin America Art (1960-1985)*⁵.

“La infancia es la patria del hombre”. R. Rilke

Esta cita forma parte de los escritos de la artista de origen catalán Roser Bru (Barcelona, 1923), receptora en el año 2015, con la edad de 92 años, del Premio Nacional de las Artes de Chile. Un año más tarde del arribo de esta artista a Chile a bordo del barco de refugiados republicanos Winnipeg, organizado por Pablo Neruda, en 1940 llega a México Marta Palau (Lleida, 1934), creadora que también recibe el Premio Nacional de las Artes de este país en el año 2010. Estas dos artistas formarían parte del denominado exilio republicano de segunda generación⁶, ya que se desarrollan artísticamente en su país de acogida, al contrario de como sucede con la primera generación de artistas que se exilian en edad adulta (este es el caso de Maruja Mallo o María Zambrano).

Décadas después, en 1975, fecha que pone fin a la larga dictadura en España, la artista bilbaína Marisa González (Bilbao, 1945) realiza su serie sobre la violencia y represión a la mujer inspirada en otra dictadura, la de Pinochet, en Chile. *La Descarga*, título de la pieza, denunciaba la tortura de mujeres, bajo una estrategia conceptual-performática a través del medio fotográfico, y fue llevada a cabo en Washington durante la estancia académica de la artista en el mítico, y ya disuelto, Corcoran School of Art. Previamente, M. González había pasado por el Art Institute de Chicago durante los tres años previos, donde se alinea conceptualmente con la práctica artística feminista norteamericana⁷.

Marisa González, *La Descarga*, 1975. Montaje de *Diálogo de Estéticas de Urgentes*, Galería de Arte del Complejo Universitario de la BUAP y MACAY, México, 2016-2017.

Proyecto curado por Alejandro de Villota Ruiz.

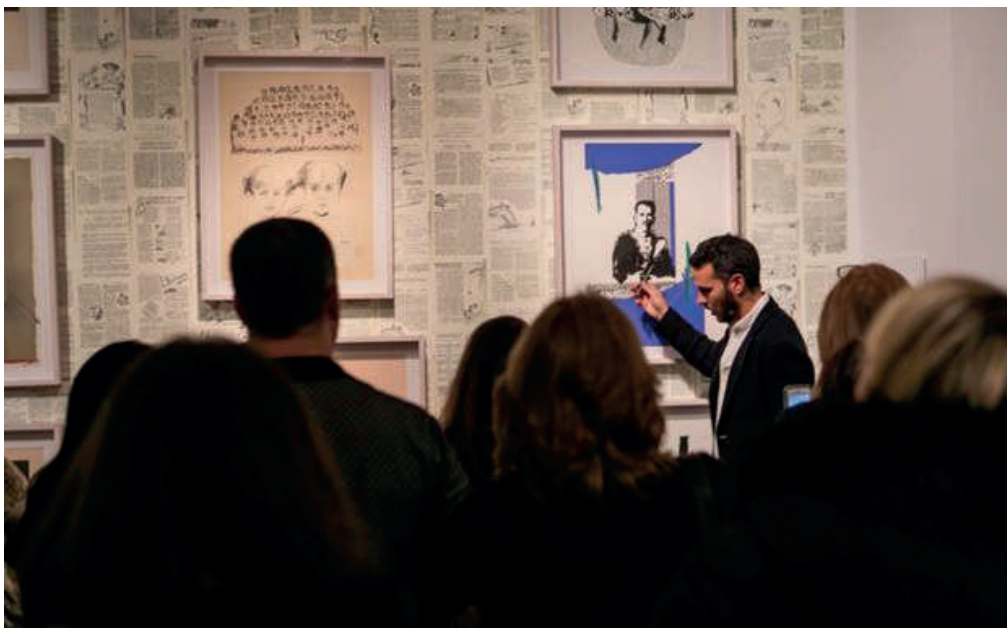
Fotografías: Rene Padilla, Archivo-Colección Memoria Alejandro de Villota.

Por su parte, ese mismo año Marta Palau expone la serie *Sellos de la España Sellada*⁸ en el Museo Arte Contemporáneo Universitario, MUAC de la UNAM. Palau propone un corpus gráfico de collages para sellar su duelo perpetuo con España, con el motivo que llevó a su familia a emigrar forzosamente a México con la edad de cinco años. Esta exposición sería causante de polémica debido a su contenido político, una inspiración argumental prácticamente vetada en la escena de arte mexicana como consecuencia del rechazo renovador de las artes al muralismo impuesto por la Escuela Mexicana de pintura de Siqueiros, Rivera y compañía. No había espacio para estas manifestaciones en los museos y menos para una artista. Palau, además, había sido parte activa del Salón Independiente del 68 que surge como consecuencia del movimiento estudiantil en el país y en especial, como respuesta a la Masacre del Tlatelolco que tiene lugar ese mismo año diez días antes de la Olimpiadas, el dos de octubre.

En este convulso escenario histórico, Roser Bru, decide permanecer en Chile tras el Golpe de Estado de 1973 y comienza a realizar sus trabajos más comprometidos y radicales⁹. Entonces, sus obras comienzan a tratar el tema de la identidad compartida hispano-chilena y al mismo tiempo canaliza artísticamente su solidaridad con la situación extrema que se vivía Chile. Mientras compañeros suyos como Gracia

exposiciones

Barrios, José Balmes, también arribado en el Winnipeg, o Guillermo Núñez se exilian a Francia, Bru se alinea con el movimiento conceptual en Chile conocido como la “Escena de Avanzada”. La obras de *Cal Viva* o sus primeros trabajos sobre Milena Jesenska-Kafka, Ana Frank, los desaparecidos o el motivo de su infancia raptada en Barcelona, pertenecen a este lúcido periodo donde se apoya en el uso de lo fotográfico como recurso técnico y teórico¹⁰.

El curador Alejandro de Villota explica las obras de Marta Palau y Roser Bru en la inauguración de *Palimpsestus, Image & Memory* el 7 de diciembre de 2017 en el Museo de Arte de las Américas de la OEA, Washington D.C. Fotografía: Rafa Cruz.

Tal y como hila esta compilación, tanto Marisa, como Roser y Marta dan los primeros pasos de sus carreras artísticas en el continente americano. Mientras que la primera regresa a España poco tiempo después de su etapa formativa en Estados Unidos (1971-1976), las otras dos artistas permanecerían en sus países de acogida de su prematuro exilio el resto de sus vidas. Si bien es cierto que a partir de la década de los años 60 realizan estancias formativas temporales en España, su obra apenas es conocida en el país que las vio nacer, ni tampoco han recibido exposiciones meritorias hasta la fecha que permitan entender y razonar sus importantes aportaciones a la Historia de Arte en España. Contribuciones que por otra parte vienen a reivindicar el papel de la mujer (artista) radical y las vertebraciones que existen entre estas creadoras, Latinoamérica y otra artistas visuales de la generación de los años 40 y 50 en España

como por ejemplo la ya mencionada Marisa González, pero también Esther Ferrer o Concha Jerez. Estas creadoras han sabido defender durante sus respectivas carreras un compromiso radical y activista. En el tiempo presente operan como bisagra con sus compañeras latinoamericanas, visibilizadas en los últimos meses en un proyecto de gran calado mediático, *Radical Women: Latin American Art (1960-1985)*, organizado por el Hammer Museum de la universidad UCLA en California, USA y que viajará este 2018 entre el Brooklyn Museum y la Pinacoteca de São Paulo, en Brasil.

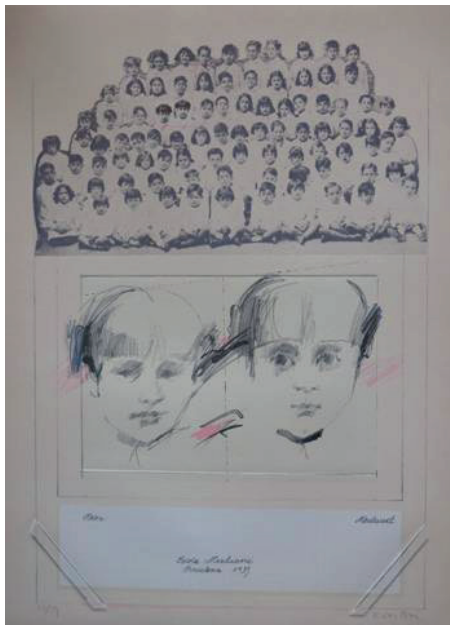
En este sentido, no extraña la inclusión de Marta Palau y Roser Bru en este magno proyecto que abarca más de 120 artistas y 280 obras¹¹. Ambas artistas han mostrado su resiliencia ante eventos histórico-políticos extremos a lo largo de sus trayectorias mientras que han sido capaces de generar un camino precursor para la artista mujer tanto en México, como en Chile, donde nunca han renunciado a la reivindicación de su feminidad, siempre tan presente en sus propuestas visuales.

En concreto, en el proyecto curatorial *Palimpsestus: Image & Memory*¹² se manifiestan algunas de las problemáticas que la plataforma M y la asociación MAV reivindican en torno a la producción visual de la mujer en la historia de arte. En este ámbito, el término “palimpsesto” es apropiado para hacer referencia a la falta de visibilidad, a lo marginal y lo que queda por debajo de la superficie del poder y la oficialidad en los discursos estéticos e historiográficos en la producción visual desde el Renacimiento. Para ello, la muestra propone una primera sección titulada *(Art)nachronisms*, que introduce la naturaleza anacrónica de la inserción de los discursos artísticos en la historia, ejemplificado a través de una selección de artistas aglutinadores de poder y de vanguardia que logran comprimir una historia del arte plana y masculina; Roberto Matta (1948), Carlos Cruz Díez (1977), Torres García (1943), José Clemente Orozco (1929), Jorge de la Vega (1961), entre otros. Las dos ejes expositivos posteriores presentan producciones visuales que se dan de manera simultánea a las grandes vanguardias; *The Bestiary (El Bestiario)* y *Diaspora: Reconstructing Identities (Díaspóra: Identidades en Reconstrucción)*. El primer universo paralelo de producción artística muestra la versión animal de la condición humana, aquella más instintiva, grotesca y violenta en el continente latinoamericano ilustrado parcialmente por los censurados dibujos de los Grises de Javier de Villota, así como la ligada a la concepción de la muerte y en especial a su vivencia en México. El segundo rescata los procesos visuales como parte de la reconstrucción de la identidad fragmentada de los artistas exiliados, las crisis migratorias contemporáneas, así como sobre el propio concepto e ideal de libertad. En estos grupos temáticos es donde encontramos las obras de Marisa González, Roser Bru y Marta Palau acompañadas de una treintena de artistas. En el caso particular de M. González, resulta emocionante y tremendamente justa la reactivación de su

exposiciones

serie de *La Descarga* a escasos metros del emplazamiento donde fue creada hace 42 años en la ciudad de Washington y de la mano de artistas latinoamericanos de su generación que trataron temas similares con estrategias visuales complementarias.

Para terminar esta narrativa, tal vez valga la pena reescribir la mención de Bru a Rilke, que daba comienzo a este artículo, con *La igualdad es la patria del hombre* (y la mujer). En este sentido, hay que agradecer a las artistas radicales por allanar el camino de esta igualdad y por su lucha en salir a la superficie de un *palimpsesto* que no solo establece el poder establecido, si no muchas veces el lucro cesante de nuestra propia memoria e indiferencia colectiva, que permite el abandono de artistas “nacionales” como Roser Bru y Marta Palau, o bien la falta de reivindicación de una escena de artistas muy valiosa en la actualidad y de poca internacionalización, esta vez bajo el “amparo” de un estado de bienestar democrático. En cualquier caso, analizando los tiempos con perspectiva, la contemporaneidad y su sociedad de la información nos permiten y dotan hoy de herramientas más independientes, de tendencia justa y libre, para romper con los anacronismos y palimpsestos heredados. Esperemos que proyectos como *Diálogo de Estéticas Urgentes* o *Palimpsestus: Image & Memory*, conceptualizados por un millenial sirvan para contribuir a esta misión y causa que tan bien representan plataformas como M y MAV.

memoria
"En la pre-muerte"
"La Infancia es la patria del Hombre" RILKE
la memoria es pasado persistente.
yo chica, mirándome en un espejo
con los ojos entre cerrados, es memoria.
En la guerra civil en Barcelona, en
la plaza Cataluña, los facistas nos
bombardearon, es memoria.
PICASSO arrasa pintando Gueanika 1937
más dos grabados llamados sueño y
mentira de tranco, son memoria
y ayuda.
"Es mala memoria" la censura y
los desaparecidos en la Historia de
Chile pasada.
Es Paz "el ahora y aquí" en 2014.
Es buena memoria
y Tengo 91 años.
Roser Bru

Roser Bru, *Escola Montessori*, 1979 / Roser Bru, *Memoria*, 2014.

Archivo-Colección Memoria Alejandro de Villota Ruiz.

Notas:

¹ <http://www.lajornadadeorientemexico.com.mx/2016/05/10/dialogo-de-esteticas-urgentes> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

² <http://lectormx.com/2016/10/12/dialogos-de-dolor-y-belleza-en-el-macay> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

³ www.artdaily.com/news/101284/Exhibition-surveys-the-main-artistic-trends-and-visual-cultures-that-have-developed-in-Latin-America [Consultado el 15 de febrero de 2018].

⁴ <http://www.museum.oas.org/exhibitions/2010s/2017-palimpsestus.html> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

⁵ <http://www.m-arteyculturavisual.com/2017/12/01/mujeres-radicales> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

⁶ Conferencia sobre el Exilio de Segunda Generación Impartida por Alejandro de Villota Ruiz en el Ateneo Español de México: <http://www.ateneoesmex.com/inicio/2936/eventos> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

⁷ González, Marisa y Mayayo, Patricia: *Marisa González: Registros Domesticados*. Gobierno de España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España, 2015.

⁸ Debroise, Olivier y Medina, Cuauhtémoc: *La era de la discrepancia: Arte y Cultura Visual En México: 1968-1997*. Turner: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, México, 2014.

⁹ De Villota R., Alejandro: *Surgimiento de la renovación pictórica chilena, y la influencia de los exiliados españoles de segunda generación*. Diálogo, Center for Latino Research, Depaul Univeristy. 20, 113-122. 2017.

¹⁰ De Villota R., Alejandro: *Líneas de la No Libertad: Imaginario de un Artista*. UNAM, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, México, 2015.

¹¹ <http://www.m-arteyculturavisual.com/2017/12/01/mujeres-radicales> [Consultado el 15 de febrero de 2018].

¹² https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/in-the-galleries-looking-back-on-a-century-of-iberian-and-latin-american-works/2018/01/18/5dd5c124-fae4-11e7-8f66-2df0b94bb98a_story.html [Consultado el 15 de febrero de 2018].

PARÍS, WOMEN HOUSE

Marisa González

Carla Accardi, *Triplíce tenda*, 1969-1971

París es una ciudad que siempre ofrece un panorama expositivo de sumo interés en el arte contemporáneo. Pero vamos a acotar la selección para destacar una sola exposición: “Women House” en el Palacio de La Moneda, un espacio que no es el habitual en el recorrido de grandes exposiciones de la ciudad como el Palais de Tokyo, su vecino el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, el Jeu de Paume, el Pompidou, Fundación Vuitton, Maison Rouge, etc.

La Monnaie de París es la institución más antigua de Francia, ubicada en un palacio en la Rive Gauche, mirando al canal junto al Pont Neuf. Además de poder visitar su gran patrimonio y los salones que lo albergan, han habilitado un nuevo espacio expositivo en septiembre de 2017 con una apuesta clara por el arte contemporáneo con esta exposición.

“Women House” es una exposición cuyo evidente título es un homenaje a la exposición “Womanhouse” organizada por Miriam Shapiro y Judy Chicago en el año 1972 en Los Angeles, cuando transformaron una vieja mansión de Hollywood en un espacio expositivo mostrando los trabajos de veinticinco artistas que marcaron un hito en la historia del arte feminista. Fue la primer exposición en el mundo occidental centrada en las mujeres. En la Wikipedia existe un artículo dedicado exclusivamente a la exposición original en California: <https://en.wikipedia.org/wiki/Womanhouse>

“Women House”, como su título indica, se centra en dos campos: el género femenino y el espacio doméstico. Partiendo de la premisa de que el espacio público ha sido ocupado principalmente por hombres, dejando el espacio doméstico como territorio de las mujeres, su refugio, en unos casos como espacio familiar, prisión, o espacio creativo.

La exposición se sustenta en el mítico ensayo de Virginia Woolf “Una habitación propia” de 1929, cuando ya reclamaba un espacio de trabajo para la mujer fuera de su territorio tradicional, “la cocina”. Esta ha sido la fecha de punto de partida para construir el relato de esta exposición, con obras producidas por una generación de jóvenes artistas femeninas, hasta los años 70, período en el que las artistas se revelan contra la privación de espacio físico para trabajar y exponer, y la falta de espacio simbólico, y de reconocimiento, hasta la incorporación de artistas con obras recientes.

La exposición, comisariada por la directora de exposiciones de La Monnaie, Camille Morineau –en 2009 comisaria general de *Elles@CentrePompidou*– y la comisaria de exposiciones de la misma institución Lucia Pesapane, está compuesta por trabajos de cuarenta artistas con obras realizadas en el pasado siglo XX y en el siglo actual.

La exposición está basada en un diálogo de continuidad con sus predecesoras de los años setenta. Los ocho capítulos que comprenden la muestra reflejan la complejidad de los posibles puntos de vista sobre el tema y desafían las ideas tradicionales sobre el género enfatizando la pluralidad de puntos de vista de las mujeres, mostrando no solo trabajos feministas (esposas desesperadas), sino también poéticas (una habitación propia), políticas (casas móviles) o nostálgicas (casas de muñecas).

Según la directora del National Museum of Women in the Arts de Washington DC (NMWA) Susan Fisher Sterling, “se trata de los roles tradicionales de género en nuestra sociedad, y demuestra cómo las mujeres artistas han desafiado y revisado nuestras ideas sobre las mujeres, el hogar y el cuidado”.

exposiciones

Los ocho capítulos de la exposición son: *Esposas desesperadas*, *El herido hogar*, *Una habitación propia*, *La casa de muñecas*, *Marcas*, *Construcción como autoconstrucción*, *Casas Móviles* y *Mujeres-Casas*.

Joana Vasconcelos, 2010

Las 39 artistas de “Women House” proceden de cuatro continentes, desde la histórica Claude Cahun hasta una nueva generación: la artista mexicana Pia Camil, la portuguesa Joana Vasconcelos, la alemana Isa Melsheimer, la iraní Nazgol Ansaninia, o las francesas Laure Tixier y Elsa Sahal. Hay artistas cuyos nombres son ya históricos e incuestionables (Louise Bourgeois, Niki de Saint Phalle, Martha Rosler, Mona Hatoum, Cindy Sherman, Rachel Whiteread), otros nombres son resultado de descubrimientos recientes vinculados a una lectura de la historia del arte más paritaria (Birgit Jürgenssen, Ana Vieira, Laetitia Parente, Heidi Bucher). No hay ninguna artista española.

En el primer capítulo: ***Esposas desesperadas***, hay varias obras de la histórica norteamericana Martha Rosler, como su obra emblemática “Women with a Vacuum” o las cocinas con un pecho de mujer en el horno “Hot meat”. De la artista Valie Export “El nacimiento de Madonna” o el interesante vídeo sin título de Cindy Sherman (ella en la cocina).

Martha Rosler, *Woman with a Vacuum* (serie *Body Beautiful* o *Beauty Knows No Pain*), 1965-1972

Valie Export, *El nacimiento de Madonna*, 1976

exposiciones

Segundo capítulo: **La casa que duele**, con fotografías de Helena Almeida “Estudio para dos espacios” (abriendo un portón de la casa) o Lydia Schouten con un video en blanco y negro “jaula”, Lucy Cuning “saltando por la habitación”.

Tercer capítulo: **Una habitación propia**, arranca con la magnífica fotografía de Claude Cahun “Autorretrato” (durmiendo en la estantería de un mueble clásico), Zanele Muholi con una fotografía realizada en Johannesburgo de dos mujeres en un rincón de una vieja cocina, y Kirsten Justen, “Retrato en un armario con colección”.

Cuarto capítulo: **La casa de muñecas**, con Penny Slinger “La casa del exorcismo” (casitas de madera con diversos objetos), fotografías de Laurie Simmons “Mujer abriendo la nevera” o “Mujer con periódico en sofá rojo” y la exquisita obra de Rachel Whiteread “juego de ajedrez moderno”, que consta de un tablero cuyas fichas son muebles y la cuadrícula formada por coloristas tejidos.

Rachel Whiteread, *Modern Chet Set*, 2005

Quinto capítulo: **Marcas o huellas**, con una pieza de Heidi Bucher titulada “Mental Institution-Castillo de Bellvue”. La conocida pieza el colchón de goma de Rachel Whiteread “Cama de aire” o las cortinas de techo a suelo elaboradas con fragmentos de telas de Isa Melsheimer.

Sexto capítulo: **Construcción como autoconstrucción**. Ana Vieira presenta la instalación “comedor”, consta de un espacio cuadrado delimitado por una fina estructura de metal con paredes de nylon cuyas telas han sido pintadas con los muebles de dicho espacio.

Vista de la exposición, con pieza de Nil Yalter

Séptimo capítulo: **Casa Móvil**. Nil Yalter presenta “Topak EV”, obra realizada en 1973 consistente en una cabaña de fieltro a tamaño real. Uno de los conocidos tráilers de Andrea Zittel titulado “Vehículo de escape”. La tienda de campaña de Lucy Orta titulada “Cuerpo arquitectura”. Las fotografías de Sue Williamson “Somos como peces”, con varias imágenes de un barrio de pescadores en cuyas fachadas hay grafitis con el título de la serie. Shen Yuan construye la obra de suelo “peluquería” mediante una gran peluca realizada con esparto trenzado.

Shen Yuan, *Hair Salon*, 2000

exposiciones

El octavo y último capítulo, **Mujeres-Casas**, consta de una escultura monumental de Niki de Saint Phalle titulada “Nana-casa”, La “araña” de bronce de Louise Bourgeois, la fotografía de Laurie Simmons “La casa andante” y de Elsa Sahal, “Cueva genealógica”.

Niki de Saint Phalle, *Nana-Maison II*, 1966-1987

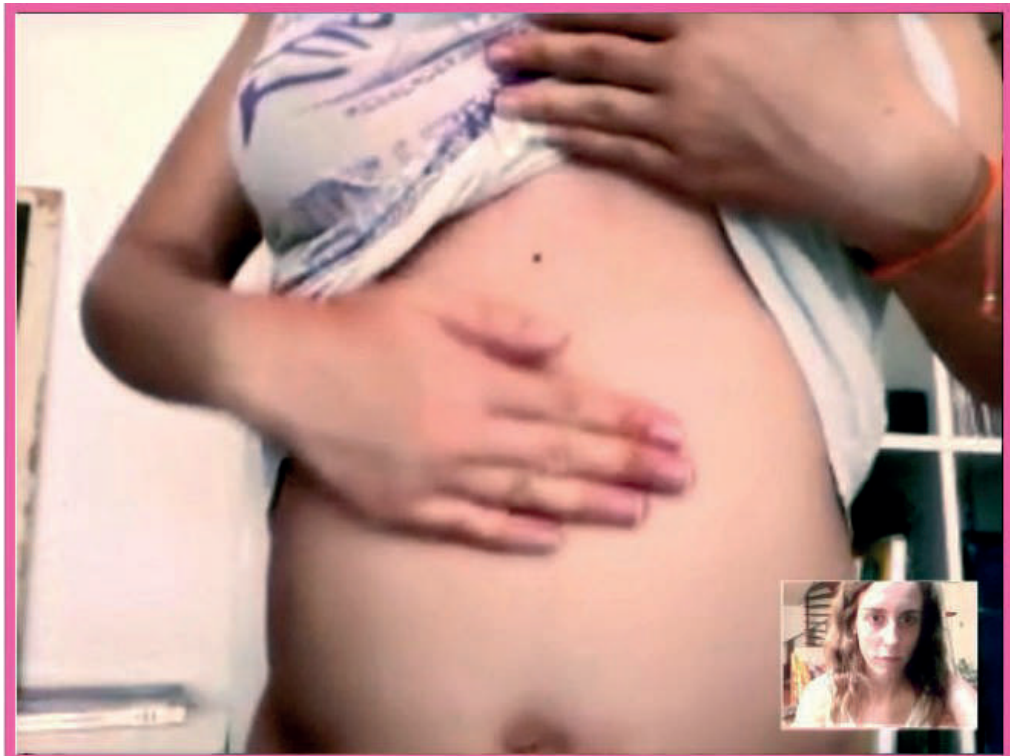

Louise Bourgeois, *Spider*, 1995

Women House. La maison selon elles, La Monnaie, París, hasta el 28 de enero de 2017. National Museum of Women in the Arts, Washigton DC, del 8 de marzo al 28 de mayo de 2018.

HOLA CLARA!

Semíramis González

El nuevo álbum de familia

“Porque sería un verdadero placer examinar el retrato. Podría así penetrar hasta en los repliegues más secretos de su alma. El retrato se convertiría en el más mágico de los espejos. De la misma manera que le había descubierto su cuerpo, también le revelaría el alma”. *El retrato de Dorian Gray*

La tradición del retrato es una de las más consolidadas y firmes de la Historia del Arte. Durante siglos hemos visto pasar por el lienzo a monarcas, aristócratas, burgueses y al artista mismo, no pocas veces. A través de esos retratos hemos visto rostros concretos y también momentos históricos; la indumentaria, la pose, el gesto o la postura indicaban qué estaba ocurriendo en cada momento.

exposiciones

Así, uno de los más icónicos, el del *Matrimonio Arnolfini* de Jan Van Eyck, es un hito en la historia del arte por su importante carga simbólica en los pequeños detalles que hablan, entre otras cosas, del auge de una nueva clase social: la burguesía; la técnica usada, el óleo, era también novedosa, y sustituía al temple, más trabajoso y menos lumínico. El retrato del matrimonio es en realidad la imagen de una época y un momento.

Trayéndolo al presente, son cada vez más habituales las exposiciones retrospectivas de un artista que se centran en cómo se ha autorretratado a lo largo de su carrera. El retrato es carácter y es historia a la vez. No en vano decía Benjamin que era el único género fotográfico capaz de conservar el aura, “el último refugio” del culto a la imagen.

“Hola Clara!” es un proyecto fotográfico que va más allá del retrato y de la misma fotografía. Lourdes Carcedo inicia su investigación hablando de algo personal, la conversación con su hija emigrada a México, y el proyecto se expande por sí mismo teniendo que ampliarlo a otras historias de otras gentes que también tienen a algún familiar fuera de España.

Lo cierto es que este retrato a grupo no hubiera sido posible hace una década, ¿o quizá sí? La coyuntura económica, los recortes educativos y laborales y el creciente desempleo llevaron (y llevan) a muchos españoles y españolas a emigrar a otros países para trabajar. Clara es una de ellas, y es su madre quien entabla este diálogo con ella a través de Skype y FaceTime para hablar de su historia particular y la de muchas otras familias.

Sin embargo, el relato visual de este proyecto no comienza con la marcha de Clara sino con su llegada, su primera fotografía, aún en el vientre, en una ecografía. Carcedo parte de la primera vez que vio a Clara para recorrer el álbum familiar hasta el presente. Los medios cambian pero las representaciones se mantienen.

Es en el álbum de familia donde se construye la identidad individual a través de la memoria y el recuerdo. “Hola Clara!” es justamente eso, un proyecto sobre la memoria; esas imágenes capturadas hoy a través de la pantalla, los nuevos retratos familiares, son también recuerdo y en cuanto se producen ya pertenecen al pasado. Aprehender lo esencial, lo volátil de los sentimientos es la clave para entender este proyecto, con el que todos nos sentimos, de alguna manera, identificados.

Carcedo, incansable investigadora en imagen y nuevas tecnologías, recoge en este proyecto parte de lo que trabaja como artista y una gran parte de lo que es ella en lo

personal. Muestra las conversaciones privadas madre-hija para abrirnos un espacio de confianza y entendimiento mutuo, que es lo que ha hecho posible que otras personas se sientan cercanas a “Hola Clara!” y envíen sus imágenes a través del e-mail y del grupo que Carcedo ha creado en Facebook.

“Hola Clara!” ha rebasado sus propios límites para convertirse en el gran retrato grupal de la España en crisis y en busca de un futuro mejor que han vivido y siguen viviendo miles de ciudadanos. Un homenaje visual a la propia Clara pero también a todos aquellos que se encuentran lejos de sus familias y amigos..

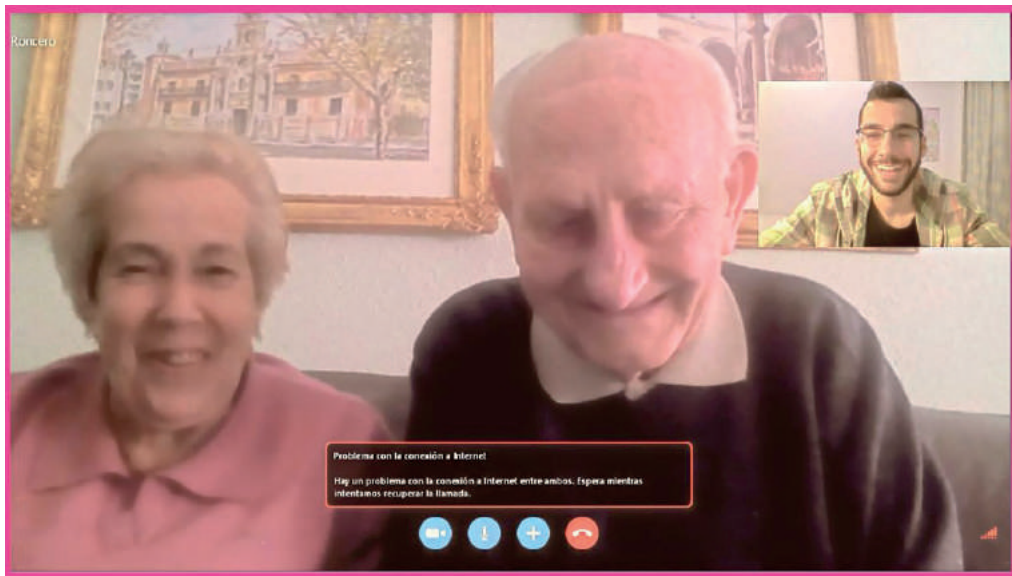

Los nuevos retratos familiares

Lourdes Carcedo

Esta idea surge por la emigración de mi hija Clara desde Madrid, como consecuencia de la crisis económica de nuestro país, primero a Canadá y después a México. Nos conectábamos desde el principio y yo hacía capturas de pantalla para tener fotos nuestras de recuerdo. Tenía mi carpeta *Hola Clara!*, en la que guardaba nuestras fotos. Este es el título del proyecto porque repetía esta frase cada vez que nos conectábamos.

exposiciones

El logotipo es rosa porque Clara de pequeña todo lo quería de este color, la ropa, los juguetes, los zapatos. Las distancias en el mundo de hoy han desaparecido y podemos vernos, comunicarnos y hacernos fotos con nuestros hijos o seres queridos, estando cada uno en una punta del mundo.

En principio era un trabajo que trataba solo de la emigración de los españoles, pero ha ido creciendo incluyendo a toda aquella persona que se sentía identificada con esta forma de comunicación, aquella a la que le llegaba al corazón esta iniciativa y que de manera espontánea enviaba sus fotos para formar parte de este pequeño movimiento global llamado *Hola Clara!* que lo que pretende es unir a las personas que se encuentran lejos de sus familias y amigos.

¡Tan lejos, pero a la vez tan cerca!

Gracias a la tecnología que nos une, aún estando físicamente separados, muchos seres queridos pueden expresar sus sentimientos, verse y conversar, sentir cariño, cercanía, confianza... sentirse más unidos. Siempre me han interesado mucho los aspectos emocionales, afectivos del ser humano, algo que la sociedad contemporánea competitiva tiende a ocultar ya que la emotividad se asocia a la debilidad. El proyecto *Hola Clara!* refleja también, las posibilidades que brinda la tecnología al mundo de la fotografía, de la comunicación entre individuos, en la manifestación de los lazos afectivos y cómo esto puede incluso suponer un cambio paradigmático en la forma de hacerse fotos.

Lourdes Carcedo ve el Arte y la Fotografía que le interesa, en muchos aspectos, muy próximos a la ciencia, y al artista muy próximo al científico. La experimentación es fundamental para avanzar y aportar algo nuevo, ya sea a la Ciencia o al Arte. El proceso creativo y la investigación son relevantes ya que proporcionan criterios, y enseñan nuevos caminos. El uso y las huellas de las nuevas tecnologías están presentes en la medida en que forman parte de la vida cotidiana y son herramientas contemporáneas. Licenciada en Psicología por la UNED. Máster Internacional en Fotografía Concepto y Creación EFTI, Madrid. Máster en Fotografía PHotoEspaña. Múltiples talleres en MediaLab Prado. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, en espacios como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CAB Fundación Centro de Arte Caja Burgos, MUA Museo de la Universidad de Alicante, Biblioteca Central UNED de Madrid, CDIS Centro de Documentación de la Imagen, Santander. Ganadora en el Concurso Internacional VIDA 12, 0 Fundación Telefónica Premio Incentivo a la Creación Artística entre otros.

Más información:

<http://www.lourdescarcedo.com.es/>

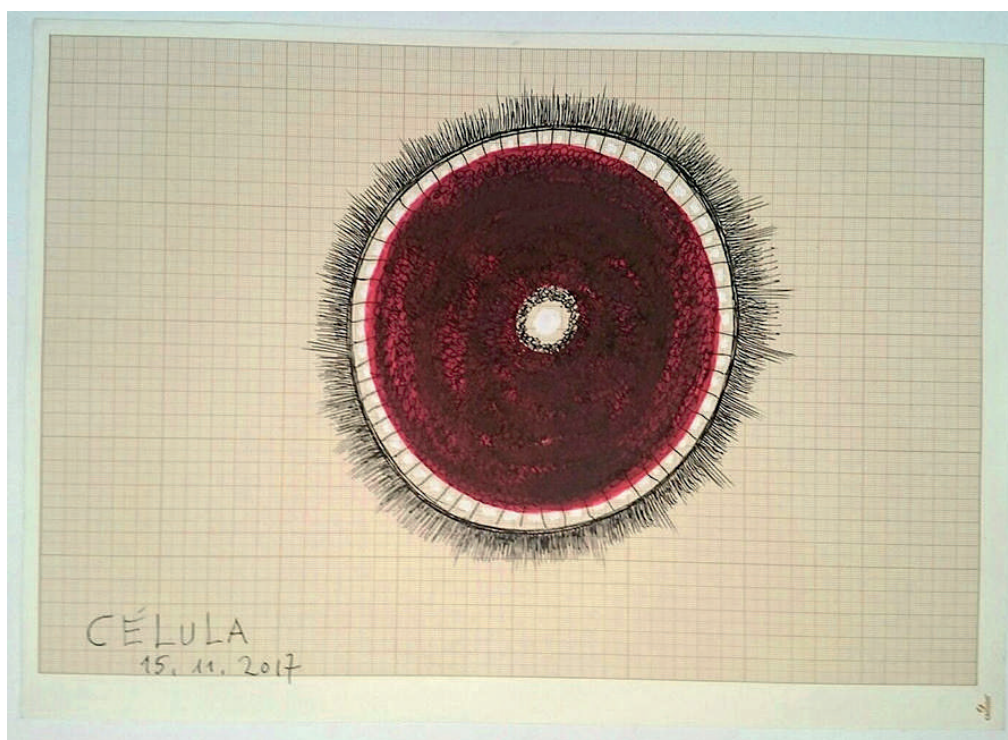
<https://www.facebook.com/HOLAholaclara/>

<https://www.instagram.com/hola.clara/>

Lourdes Carcedo, *Hola Clara!*, Real Sociedad Fotográfica, C/ Tres Peces 2, Madrid. Del 15 de febrero al 13 de marzo de 2018.

EVA LOOTZ - MARGARITA SALAS: INTÉRPRETES DEL MUNDO*

Carlos Jiménez

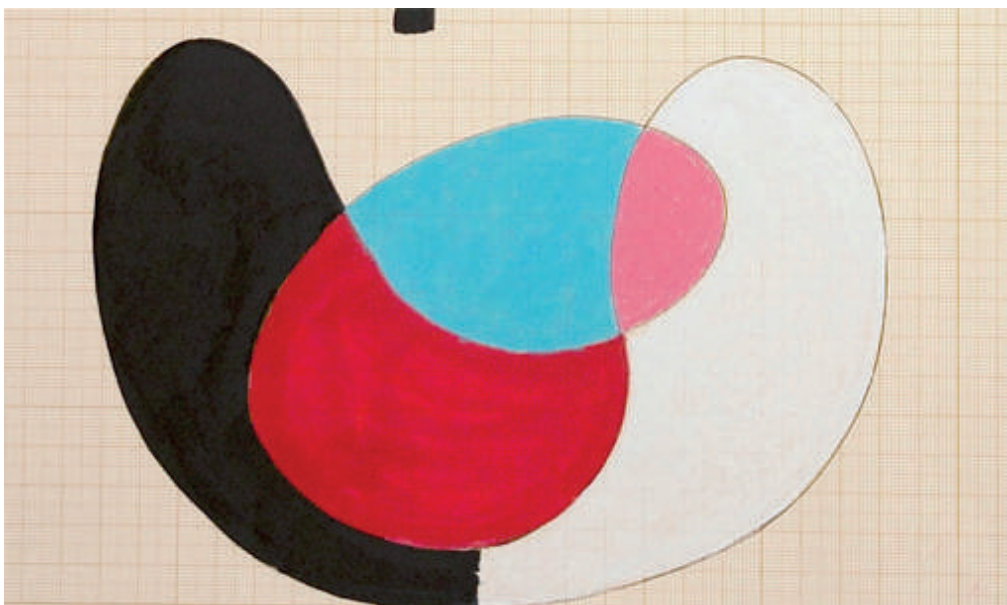
“Hablemos de cosas emocionantes”. Con esta invitación Eva Lootz inició el dialogo con Margarita Salas promovido por el proyecto Binomio del CNIO. Diálogo entre el arte y la ciencia que en esta primera vez ha involucrado a dos mujeres tan experimentadas como sobresalientes, llegadas a este encuentro desde mundos distintos que además no suelen interactuar o siquiera cruzarse. Margarita viene de la biología molecular –que le debe un par de descubrimientos decisivos para la comprender cabalmente el funcionamiento del código genético– y con una biografía que se confunde con una trayectoria profesional que la llevó a doctorarse en Química en la Universidad Complutense de Madrid y trasladarse en 1964 al laboratorio de Severo Ochoa en Nueva York, donde se enfrentó al desafío de explicar cómo “la información contenida en el ADN se traduce en proteínas”. Lo logró experimentando con el virus de Colli, “un virus mal afamado”, según ella. Eva Lootz pertenece en cambio al mundo del arte,

en el que se adentró con decisión desde 1968, el año de su desembarco en España viniendo de su Austria natal. Sus obras de entonces, suspendidas entre la escultura y la instalación, exploraron intensamente las posibilidades simbólicas y expresivas de los más diversos materiales: arena, carbón, fieltro, parafina, mercurio... En cambio las que viene haciendo desde hace ya un buen tiempo son fruto de su creciente interés por la ecología y los problemas medio ambientales. Memorables sus obras sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y sobre las minas de Río Tinto: auténticos palimpsestos de la historia de España y no solo de su geografía o su minería. Obras evidentemente muy distantes y distintas de las investigaciones de Margarita Salas en la misma medida en la que la ecología es claramente distinta de la biología molecular por mucho que el código genético sea algo así como la matriz universal de toda forma de vida. Y las proteínas el elemento común a todas ellas.

Las diferencias no impiden sin embargo el diálogo. Al contrario: lo demandan y lo hacen posible. Como lo demostró Eva Lootz en ese extraordinario homenaje a Olivier Messiaen que fue su instalación *La lengua de los pájaros* realizada en el Palacio de Cristal de Madrid en 2002, en la que dos músicos replicaban los trinos de los pájaros, tanto los pregrabados como los emitidos directamente por los pájaros que suelen colarse en un espacio que consideran suyo. Cierto: la diferencia entre la música y el trino nos resulta menos intensa, menos audible si se quiere, que la que separa el arte de la ciencia, porque a nuestro ojo le resultan prácticamente invisibles las entidades con las que normalmente lidian ciencias como la biología o la física: las moléculas o los átomos. En cambio no nos resultan para nada invisibles las obras de arte y es quizá por esta razón por la que el dialogo entre Eva y Margarita resulta desequilibrado. En el curso del mismo más que escuchar a Margarita escuchamos lo que Eva dice de sí y de Margarita. Y no porque esta última se calle, que no lo hizo ciertamente durante los encuentros que tuvieron en noviembre del año pasado en el taller de Eva y en el laboratorio de Margarita. No. Lo que quiero decir es que los dos documentos, los dos testigos de ese dialogo –la serie de *59 + 1 dibujo* y el vídeo *Gestos al margen*– son obra directa de la acción de Eva sobre el papel o están dominados por su voz y su pensamiento. Porque es ella quien intenta fundamentar la posibilidad de un dialogo entre el arte y la ciencia afirmando que ambas “establecen relaciones abiertas, en mundos en constante renovación, en donde los significados no son fijos sino flotantes”. La que define a Margarita Salas como a una “mujer menuda y discreta, que nunca hace afirmaciones sobre temas sobre los que no tiene certezas, pero tan decidida, valiente y auténtica que logró imponerse a aquel patriarca del saber de antaño que le negaba la capacidad de investigar por ser mujer”. Y la que al comienzo del diálogo invita a Margarita a hablar de cosas “emocionantes”, evocando a Santiago Ramón y Cajal, quién hablaba de la “emoción del descubrimiento”.

exposiciones

La asimetría entre la expresividad de Eva y el recato de Margarita remite a los estatutos distintos del arte de una y de la ciencia de la otra. Si el ADN, en cuanto silencio código que permite descifrar los secretos de la vida, evoca la tesis cabalística del mundo como un texto que debe ser descifrado, el arte de Eva Lootz reafirma el destino del artista: intérprete o muñeco ventrílocuo del mundo.

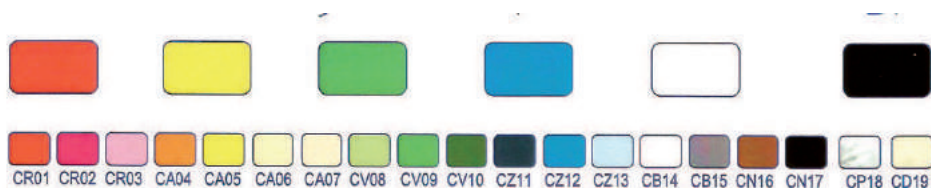

* Binomio es un programa del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) dedicado a promover el diálogo entre el arte y la ciencia. En su primera edición – cuyos resultados fueron presentadas al público el 7 de febrero, en la sede del CNIO en Madrid– reunió a la bióloga Margarita Salas y la artista Eva Lootz. La idea del programa fue de Amparo Garrido (directora artística del CNIO) acogida y apoyada con entusiasmo por María Blasco (directora del CNIO). Y la comisaria de la primera edición ha sido Mireia Puigverd. Los dibujos de Eva Lootz se expondrán en ARCO 2018 y después se subastaran en beneficio de las investigaciones sobre el cáncer. El vídeo Gestos al margen ha sido realizado Julia Sieiro, la dirección de fotografía de María Gesoso y la edición de Yamila Fernández Colman.

Binomio, Diálogos de arte y ciencia, CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, C/ Melchor Fernández Almagro 3, Madrid. Hasta el 6 de abril de 2018.

EU COMO PUNTO DE PARTIDA

Ana DMatos

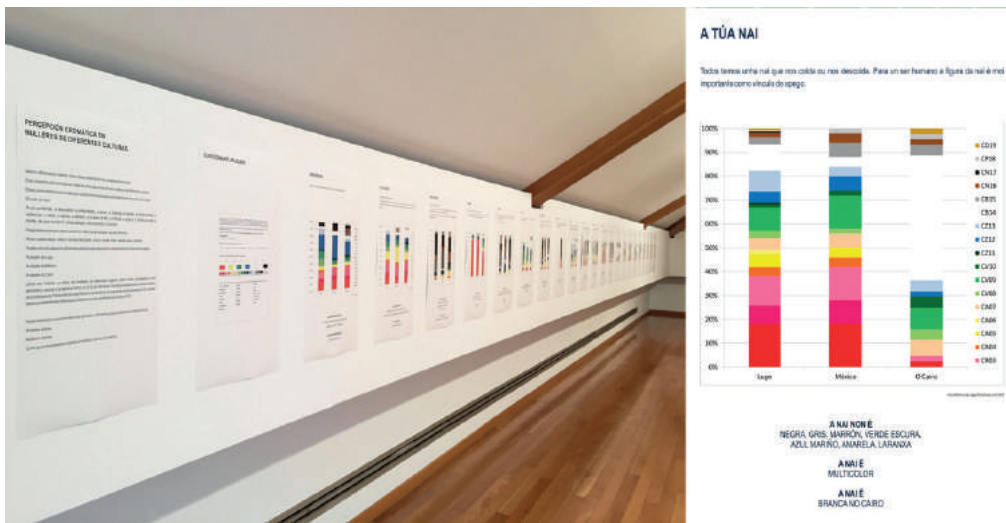

Utilizando a anterior gama de cores anota a referencia de que cor son para ti as seguintes cuestións. Podes anotar varias.

A túa cor preferida	C711	O relax	C712	A familia	CB14
A felicidade	CV09	O estrés	CR01	A vida	CN17
A infelicidade	CN17	O diñeiro	CR03	A morte	CN17
O amor	CB14	O pracer	CB14	De que cor es ti?	C712
A tristeza	CN17	A dor	CN17	A túa cabeza	C712
A saúde	CV09	O infinito	CB14	O teu corazón	CB14
A enfermidade	CN17	O agora	CR01	A túa nai	CB14
A violencia	CN17				

La exposición *Eu... Ti... Elas... Nosoutras, Nosoutrxs en Rede*¹, comisariada por Encarna Lago y Antonio Reigosa para la red museística provincial lucense, reúne a diferentes artistas que abordan el arte desde las perspectivas femenina y feminista. La exhibición muestra proyectos de vida, a diferencia de las exposiciones colectivas tradicionales. Se ha repartido por toda la red museística provincial lucense: Museo Provincial de Lugo, Pazo de Tor, Museo Fortaleza de San Paio de Narla y Museo del Mar. La conforman 10 proyectos de las artistas Mónica Alonso, Carmen Chacón, Luz Darriba, María Xosé Domínguez, Basilisa Fiestras, Mery Pais, Carmen Porteiro, Rubén Pérez Pombo, Tamara Wassaf y yo misma. Más dos muestras expositivas: *WILPF, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad*, que es una muestra gráfica compuesta por 46 carteles que recogen acciones y momentos de esta asociación. Y *Arte en reserva*, exposición que irá mostrando las obras de 50 mujeres que se encuentran en los almacenes del museo. Bajo el título general de la exposición también se acoge el proyecto de danza, *Entre Maruja e máis eu*², de Cris Vilariño que trabaja junto al músico Vadim Yukhnevich. Una relación entre el cuerpo y la pintura de Maruja Mallo, que se desarrolla con la participación del público y del alumnado del Conservatorio de Danza.

exposiciones

Vista general del proyecto de Mónica Alonso y detalle de resultado

Mónica Alonso nos presenta su proyecto *Percepción cromática en mulleres de diferentes culturas, aplicación a grupos culturais e sociais de Lugo*³. En él trata, como bien dice ella, de “medir lo difícilmente medible”. Esto es, calcular la percepción espacial y cromática en el ser humano. El proyecto que empezó en 2013 tiene dos objetivos. El primero es obtener datos propios, sin tomar prestados los de otros autores. Para ello se sirve del diseño de un cuestionario y del procesamiento de datos, que dan como resultado diferentes gráficas de color, que en la exposición se muestran como ‘un objeto artístico’. En segundo lugar, busca la interpretación de los perfiles con colores y perfiles de personas, junto a obtener datos estadísticos de variables emocionales. Como ejemplo se puede decir que “el amor es rojo, el infinito blanco o la tristeza gris”, tras la realización de preguntas, aplicación de los cuestionarios y procesamiento de la información. Pero en un futuro se podrán establecer relaciones más complejas como “mujer triste, mujer con tristeza infinita, mujer viva triste, mujer feliz...”, etc. Este trabajo de investigación se ha realizado en El Cairo, Méjico y Lugo. Se han encuestado a 80, 75 y 100 mujeres, respectivamente. El proyecto también busca obtener datos estadísticos sobre distintos grupos culturales, mujeres musulmanas, mujeres gitanas y mujeres víctimas de la violencia de género, todo ello en proceso.

Luz Darriba en su obra *As santas migrantes*⁴, hace un homenaje a todas las mujeres que emigraron. También ella está presente en las voces de algunos textos. Sobrecogen algunos por la crudeza de los hechos. En otros escritos los deseos se deshojan como margaritas, mientras el tiempo va arrugando la piel, aproxima la muerte y recorta la

esperanza. La obra expresa el sentimiento de extranjería, cómo convivir con otro idioma, en un lugar que no te pertenece y que no te acoge, donde los otros parecen incapaces de ver en la diferencia un abanico de posibilidades, para el diálogo y el aprendizaje. Todo el conjunto de esta obra es un cuerpo doliente, que al visibilizarlo deja en evidencia el miedo a lo ignoto y la realidad, la alegría de lo nuevo, junto a una profunda tristeza por el abandono de la familia. La obra también es una travesía por la vida llena de preguntas y de emociones. Sus caras se intercalan con los textos, unidos por una trama de hilos. Los centenares de pequeños retratos de carnet recuerdan la juventud y la alegría de aquellas jóvenes, sonrientes, guapas, aventureras, mujeres enfrentadas a la incertidumbre por necesidad. El tipo de representación acerca hasta tal punto a los personajes que no nos es difícil ponernos en la piel de la niña que calzaba unos zapatos prestados para la travesía, y se preguntaba cuando podría devolver. Porque al recorrer los varios metros que componen la instalación de Luz, nos damos cuenta que no los devolveremos nunca.

Vista general y detalle de *As santas migrantes* de Luz Darriba

Sin duda la fotografía tiene el poder de congelar el momento y mostrarnos el pasado como si estuviera vivo. Un privilegio que a veces recuerda lo sombrío cuando conecta dos tiempos imposibles. Además, se dirige a un inconsciente colectivo tan silencioso como presente. De ahí, que el proyecto de María Xosé Domínguez en su obra *Pegadas dun compromiso*⁵ sea tan valiente al comenzar por las fotos familiares de mujeres en el día de su boda. María Xosé queda atrapada sus circunstancias y los silencios, y comienza un ejercicio de recuperación de la memoria para descubrir quienes fueron, qué les ocurrió y cómo fueron sus vidas. También se interroga por el

exposiciones

significado del matrimonio en los distintos momentos temporales y lo confronta con su mirada feminista. Esas fotografías, ampliadas a tamaño real, se exponen en un espacio circular. Todas las mujeres miran hacia el punto medio donde se sitúa el espectador. Y el diálogo, entre ellas y nosotras, queda cercado por las frases proyectadas en el suelo. Frases que remiten al estereotipo social de la mujer virgen, sufrida, sumisa, dependiente del varón. Aquellas mujeres se retrataron en el día 'más importante de sus vidas'. Unas celebraron una amable fiesta, mientras que otras firmaron por poderes en un aséptico lugar. Muchas fueron aceptadas por la familia. Pero otras fueron repudiadas y excluidas, enmudecidas por su inaceptable boda con embarazo. Unas fueron de blanco, otras de negro, unas con traje de calle, otras, con vestidos largos, pomposos y adornados. Todas sonríen en sus nuevos roles de esposas. Como si el matrimonio fuera la meta alcanzada. La dudosa importancia de cómo una mujer ha de prepararse para lo que va a ser su razón de vida traza extraños esquemas, lúgubres comportamientos, hurañas rutas sociales, que se repiten formando parte de un inconsciente colectivo, que solo desde una perspectiva independiente pueden llegar a superarse. De ahí, que María Xosé en este proyecto haga un rescate moral y emocional de ellas, rompiendo el silencio familiar y el estigma, preguntándose, preguntándonos, desde una perspectiva feminista, quienes somos.

Vista general del proyecto de María Xosé Domínguez

Carmen Chacón también ha trabajado sobre una historia real. En este caso, la que narra Isabel Argentina Álvarez Morán en su "Memorias de una niña de la guerra". El libro la dejó impresionada por el modo de describir la ausencia de amor, los castigos del padre o la muerte de su hija, narrados con la suficiente distancia para alejar el

dolor. Sin embargo, Carmen se rebela a tratar esa historia como soportable, asumible o insignificante, porque no lo fue. Y lo hace visibilizando los abusos, el maltrato físico y psíquico, a través de sus dibujos e instalaciones, que reúne bajo el título Isabel. Leningrado 1940. En ellas deja constancia del daño y la fragilidad de las emociones. Este reconocimiento es el primer paso para poder cambiar nuestras circunstancias y nuestra identidad. Porque como bien señaló Gustav Jung, cita que recoge la autora, “Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser”.

Vista parcial de una de las instalaciones de Carmen Chacón

Carmen Porteiro expone *Conexiones* (en serie). Son fotografías que delimitan un espacio crítico y fronterizo. Su planteamiento técnico es sencillo. Una mitad de la foto es desdoblada mediante el efecto óptico del espejo. Es decir, una parte de la realidad se proyecta en la otra mitad del plano, dejando unidas algunas partes de los objetos. De esta manera, consigue una simetría perfecta. Pero también sugiere un tipo de hiperconexiones humanas en red. No solo porque en las fotos haya redes y cables sino por el tratamiento fotográfico, la forma en la que concibe el espacio y los recortes de la imagen. En el mensaje los sujetos se diluyen o se vuelven borrosos, licuándose. Carmen ha transformado los espacios en lugares impensables, inexistentes, superficiales y ficticios. ¿Somos impensables, inexistentes, superficiales y ficticios? ¿Cómo podemos superar esa barrera de la hiperconectividad e hiperconexión de las redes? La pista para asir ese yo está en el propio mensaje y en la voluntad del observador, que nos recuerda que somos individuos observados y observables de una sociedad distópica.

exposiciones

Fotografía de Carmen Porteiro

Otro nivel de comunicación propuesto es el de Mery Pais. Ella misma en su vídeo narra su experiencia como artista y pedagoga, bajo el título de *trans (cender) (mitir) (formar)*. En este CV visual intercala algunas de sus obras, en las que da voz a las mujeres musulmanas de su entorno en Marruecos. Y permite, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo pedagógico, que desarrolla en la Red Museística de Lugo y en Marruecos.

Secuencia del vídeo de Mery Pais

También destaca el carácter pedagógico en la obra de Rubén Pérez Pombo en su performance y vídeo *Frío: somos inuits?* Rubén se dirige al espectador y nos pregunta por la marginación, por la muerte de los que cruzan el estrecho, por el sufrimiento de la desolación y la agonía de los que mueren ahogados y congelados. La performance se desdobra en un vídeo en donde Rubén expone su cuerpo al frío y se adentra en el mar.

Dice ser inuk. Pero temblando nos pregunta si también somos nosotros inuit, capaces de soportar ese dolor. El individuo no es una estadística. Pero para los Estados somos solo cifras. Se cuentan con números los cuerpos. De ahí, que esa conciencia del frío, del desamparo y de la muerte, que transmite este proyecto termine por calar en el espectador, dejándonos expuestos a nuestro silencio y pasividad, como si ese no hacer nada fuera la boca abierta de la muerte, un vaho capaz de matar nuestra humanidad, en medio de ese mar gélido y voraz.

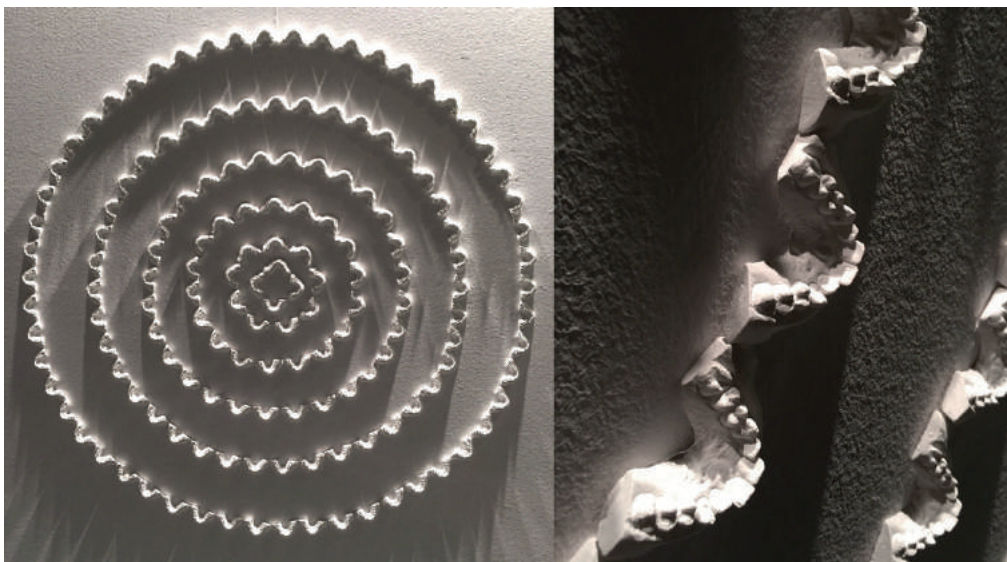

Detalle del vídeo y secuencia de la performance de Rubén Pérez Pombo

El proyecto de Basilisa *Fiestras, Marco, elemento e soporte*⁶, trata del cuerpo desde el punto de vista de lo temporal, de la conducta y de la vivencia. Su proyecto muestra dos tipos de trabajos, aquellos en los que utiliza la indumentaria para recubrir el cuerpo y, aquellos otros en los que utiliza fragmentos del cuerpo para crear geometrías que se expanden. En el primero rescata el cuerpo señalando su fragilidad y posibles cambios. Lo experimenta tejiendo con materiales diversos, permanentes o efímeros, en los que la referencia de uso genera varios significados. Piedras y tejidos, pastillas de goma ensartadas y transformadas en vestido, partes del cuerpo tratadas como meros elementos de composición, que nos recuerda que la indumentaria puede ser paisaje, remitir al mundo de la infancia, pero también contener una carga simbólica y ser un lenguaje abierto. Nos pregunta. ¿Qué arrastro tan pesado de lo que debería liberarme? ¿Se trata de un peso social o meramente conceptual? ¿Cuanto pesa nuestro imaginario de deseos? En otra de sus obras sitúa un montón de casitas sobre los hombros. ¿Son los espacios que hemos habitado? ¿Son hogares que nos abrazan?

exposiciones

¿Son generadores de conflictos? Cuerpo, accesorio, indumentaria, habitaciones, fragmentos que se multiplican, como si esas construcciones fueran el hábitat de las ideas, del tiempo, de los límites, del adorno, el juego de los materiales, el mensaje dentro de un cuerpo dividido y ausente.

Sin título, de la serie Dentes, instalación / pared, 150 cm ø de Basilisa Fiestras

El proyecto de Tamara Wassaf, *Fragilidad Suspendida*, traza los imaginarios nostálgicos de mujeres anónimas. Se trata de la representación de un hallazgo que relaciona con el universo femenino, y que remite a las mujeres de su familia en Argentina. Así, un accidente fortuito, como fue el descubrir en una casa abandonada una serie de tejidos nuevos, que habían sido guardados sin uso, en la espera de alguna coyuntura especial que nunca ocurrió, da vida a su proyecto. La apropiación y recuperación que hace de ese material en forma corpórea, sugiere unas veces que el cuerpo no existe. En algunas otras imágenes nos lo presenta fragmentado con trozos de esa envoltura, como si el motivo floral dejara de ser elemento decorativo, para convertirse en sujeto representado, que forma parte del cuerpo. Los paños de otra época con motivos florales terminan por recrear un espacio intimista. Son paisajes de un cuerpo sugerido y son fracciones del cuerpo, que persiguen las huellas de una mujer desconocida.

Fotografía de Tamara Wassaf

Por último señalar que mi proyecto *The Living Water*⁷ trata sobre la globalización, entendida como un proceso de interrelación, apoyo y comprensión cultural. Con este sentido he unido, para esta presentación, las fotografías de algunas mujeres indias lavando, la poesía feminista de la pakistaní Kishwar Naheed, que he escrito con la técnica del grabado sobre papel, y sobre él, he bordado con hilo de plata dos kolams, con el propósito de dar la bienvenida e introducir al espectador en la cultura india. El conjunto trata de crear un tipo de belleza que acerque el mundo de las retratadas y de su cultura a la nuestra, entendiendo que esta experiencia estética es solo posible en la interconexión, lo multicultural y en la integración profunda de nuestras realidades diversas.

El conjunto de proyectos tratan, desde distintas perspectivas, de dialogar socialmente sin olvidar el referente *Eu*. Un yo que proyecta un número no finito de deseos, impulsos y necesidades. Un yo portador de conocimiento, expansivo y comunicativo. Un yo que anuncia una multiplicidad de posibilidades y diferencias. Una suma de individualidades que agrupadas alcanzan una mayor energía y sororidad. Esa idea del yo expandido está en el origen de la muestra: yo contigo soy más y, nosotras con vosotras más grandes, y todas juntas aún mas fuertes. Así, la unión de todos los proyectos se comportan como un objetivo que crea una energía vital. Somos mujeres portadoras de vida. Pero también generadoras de agujeros negros, para comenzar una cuenta atrás, que arrastre a la nada los conceptos sociales impuestos y los estereotipos que nos impiden el crecimiento personal. Somos una de las dos

exposiciones

partes de un cuerpo social que es incapaz de mover por si mismo su otra mitad. Por ello, no se trata de redefinir los esquemas habituales del arte ni de hablar de nuevos conceptos. Se trata de entender que estamos en presencia de una nueva magnitud, que no puede ser silenciada, marginada, excluida o expulsada por su diferencia. Esta exposición *Eu... Ti... Elas... Nosoutras, Nosoutrxs en Rede* es la respuesta positiva al rancio sistema político institucional en el mundo del arte, arriesgando, aprendiendo, revelando el conocimiento de sus mujeres artistas.

Fotografía y detalle de *Kolam* de Ana DMatos

Notas:

¹ Yo... Tú... Ellas... Nosotras, Nosotrxs en Red.

² Entre Maruja y yo.

³ *Percepción cromática en mujeres de diferentes culturas, aplicación en grupos culturales y sociales de Lugo.*

⁴ *Las santas migrantas. As santas migrantas* es un juego de palabras para la rima, en lugar de migrantes.

⁵ *Huellas de un compromiso.*

⁶ *Marco, elemento y soporte.*

⁷ V. en Baygual, Juana: "The Living Water Edition de Ana DMatos: ¿Puede la mirada de la mujer cambiar el mundo?", en *M-Arte y Cultura Visual*, nº 29, enero-febrero 2018: <http://www.m-arteyculturavisual.com/2018/02/06/the-living-water-edition-de-ana-dmatos/>

Eu... ti... elas... nosoutras, nosoutrxs en rede, Museo Provincial de Lugo, Pazo de Tor, Museo Fortaleza de San Paio de Narla y Museo del Mar, Lugo. Hasta el 1 de abril de 2018.

#ESTAMOSAQUI

Vanesa Cejudo

Activistas de MAV a las puertas de la feria Hybrid

teoría

Cuando en pleno siglo XXI, la desigualdad campea a sus anchas entre brechas salariales, cargas de cuidados, ataques machistas, y abusos de poder, es que inevitablemente algo debe cambiar. Cuando la sororidad toma cuerpo de grito mundial a través del #metoo, y las mujeres salen a la calle y paran la economía, es porque el punto de inflexión hacia el cambio debe ser una realidad.

Diseño: Carolina Núñez

Carlos Urroz, director de ARCO desde el 2011, declaraba unos días antes de la celebración de la feria: “En el mundo del arte hay una oportunidad muy clara para las mujeres, no por la cuota sino por su valía”¹. Mientras esta frase rezumaba en foros abiertos y cerrados del arte por lo que representaban sus palabras; las MAV, Mujeres en las Artes Visuales, comenzaban a recopilar los datos en las ferias de arte contemporáneo para realizar el informe#18.

La cifra volvía a ser contundente con la desigualdad: del total de artistas expuestos en ARCO, solamente el 6% eran mujeres artistas españolas.

Las palabras del director de ARCO martillean la idea de que solamente el 6% de las mujeres artistas españolas tienen la valía suficiente como para estar en la feria de arte internacional más importante de España.

Conociendo esta cifra, los colectivos de mujeres empiezan a cuajar diversas acciones para ARCO. Una de ellas: #operacionferias, lleva el escandaloso dato a panfletos, pegatinas y carteles, para “colarlo” dentro de la propia feria con una sugerente pregunta: “Lxs buenxs artistas ¿nacen o se hacen?”.

Y es que cuando se cumplen casi diez años de vigilar estas cifras, se adquiere la perspectiva suficiente para describir el perfil histórico de esta disparidad; y el dato obligadamente nos desplaza del territorio de la opinión, al lugar de lo real; y la realidad, no lo olvidemos, se construye.

Es por esto que el 6% de proporción de mujeres artistas españolas, nos interpela inevitablemente, y nos obliga a pensar sobre el hecho de que la mujer sigue siendo invisibilizada, y en consecuencia, infravalorada en el mundo del arte y en el mercado del arte. Las consecuencias de no visibilizar la creación de la mujer además, tiene resultados directos en la forma de percibir y vivir nuestras vidas, en la manera de generar referentes, narrativas, sensibilidades, y pensamientos. Y es que el mundo merece ser contado en su totalidad, y la forzada cuota tan cuestionada, tendría que ser sustituida por el sentido común.

Sin embargo, aquí estamos, con un marco inamovible de mujeres artistas representadas en ARCO, un 25% del total de mujeres artistas, españolas y extranjeras, que se repite feria

tras feria, como reflejo de una estructura de la desigualdad enquistada, y lo que es peor, un dato crónico, que se repetirá dentro de otros diez años, si no lo evitamos.

Yolanda Domínguez, #estamosaqui². Foto de Carlos Pina

Y es que no es fácil desvelar el ADN de esta misteriosa falta de creación femenina en ARCO. Las mujeres artistas están. Están en más de la mitad de graduadas que salen año tras año de las universidades españolas; las mujeres artistas están, tras la acción colectiva #estamosaqui, que Yolanda Domínguez generó en la propia feria de este año. Las mujeres están, pero ¿donde?

Si recabamos los informes históricos, podemos conocer quienes lideran los comités ejecutivos, la composición de los jurados de los premios, y el género de los premiados. De esta manera afloran otros concluyentes porcentajes: el 80% de la estructura de toma de decisiones en la feria, ha estado liderada por hombres. Los jurados de los premios asignados en ARCO en los últimos años son mayoritariamente hombres. Y el 71,4% de los premiados, casualmente son artistas varones³.

Con estas estructuras de poder marcadamente patriarcales, las consecuencias directas de lo que

se muestra en la feria se ve reiterado año tras año. El mercado del arte español se ve condicionado por la dirección y la línea de la feria; y además, enmarca la estrategia de venta dentro de un sistema de mercado capitalista patriarcal que es asimilado como una normalidad.

Este mercado del arte, en líneas generales, considera que las obras más demandadas son aquellas que son premiadas, aquellas que son expuestas y aquellas que son visibles; ahora bien, ¿quién elige a los premiados?, ¿quien decide qué exponer?, ¿quien habla, escribe o difunde al artista?... la mayoría, hasta ahora, han sido hombres.

Estos datos contrastan completamente con otras importantes ferias como JUST MAD e HYBRID, ambas dirigidas por mujeres o equipos mixtos paritarios que muestran en igualdad, artistas mujeres y hombres. “La valía de las mujeres artistas en estas ferias parece que es un hecho”. Y es que obviamente las mujeres reclamamos los espacios de decisión, por democracia, pero además reivindicamos que la igualdad se defienda como un objetivo común en sociedad; porque el feminismo debe ser practicado por hombres y mujeres, y más aún si cabe, en aquellos lugares decisivos donde los valores se construyen y los referentes salen a la luz.

Porque si seguimos hablando de hechos, y no de opiniones, el feminismo, ese concepto que habla de igualdad, es algo que está en nuestras manos, en nuestra voz y en nuestros actos, estemos donde estemos; y la igualdad es la responsabilidad que cada unx de nosotrxs tenemos para construir una sociedad más justa y democrática, ni más, ni menos.

teoría

Notas:

¹ Coloquio bajo el título “Mujeres galeristas” organizado por el Club Financiero Génova con la colaboración de la Comisión de la Mujer y Diversidad.

² Acción colectiva llevada a cabo en ARCO18, liderada por la artista Yolanda Domínguez y María Gimeno.

³ Dato hasta 2017, dado que cuando se recogió no se habían fallado algunos premios.

LA MALA HIERBA

Asunta Rodríguez

Discurso de ingreso en la Real Academia Galega de Bellas Artes:

Este verano, que para mí fue muy extraño, vi, en Betanzos, una pintada. Visitaba, con unos amigos, el lavadero que los Hermanos García Naveira habían donado a su ciudad natal. Recientemente rehabilitado, demostraba lo bien que había soportado el paso del tiempo, pero su interior estaba sucio, húmedo, lleno de restos de baratas borracheras y cochambre. En las paredes, que habían sido blancas, se amontonaban dibujos de escasa calidad: órganos sexuales, corazones traspasados y eslóganes más o menos revolucionarios. Olía mal y no invitaba a quedarse. En medio de aquel desorden y, cuando menos lo esperaba, apareció ante mis ojos una minúscula frase que resultaba sorprendente pues no parecía, aquel, su lugar. La señalé, con entusiasmo, pero ninguno de mis acompañantes le prestó gran atención. En medio de aquel desastre era muy escaso su valor. Nos fuimos, preguntándonos, cómo era posible tanto maltrato, tanto descuido,

tan poco aprecio a un regalo tan bello. Pronto lo olvidamos. Seguimos pasando los días y alargando las noches, hablando de lo divino y de lo humano, apurando hasta el último minuto lo que quedaba de las vacaciones. Pero a mí aquellas tres palabras se me aparecían con frecuencia y, en contra de lo esperado, no perdían fuerza. Eran, cada vez, más evocadoras, más sugestivas, más afortunadas.

Se trataba de una frase sencilla, nada del otro mundo, escrita por cualquiera. Decía: “Arte y Paciencia”.

Hay momentos en los que uno siente la vida como una encrucijada, en los que está cansado y necesita de consejo para tomar una decisión, cree que no va a encontrar consuelo y huye todo el rato acosado por el síndrome del impostor. Pero son las pequeñas cosas las que, a veces, se tornan revelación. Ese haiku urbano, esas tres palabras, encajaron las piezas de mi puzle que, desperdigadas, no dejaban de acosarme y me pedían urgente resolución. Arte y Paciencia resumían y dotaban de graciosa ironía a lo que todos estos años ha sido mi vida profesional. Arte y Paciencia se volvían santo y seña, consigna, de lo que sea que quede por pasar.

Estoy aquí, ante ustedes, por lo hecho. Es mi historia la de Trinta, esa galería que me adoptó cuando, recién conseguida mi licenciatura en Historia del Arte, comenzaba mis cursos de doctorado y por la que abandoné mi tesis, decisión de la que nunca me he arrepentido. En la que trabajé con Manolo Allué, su entonces director, en un despacho atestado de cosas en el que cada mes escribía las direcciones de los clientes en sobres americanos, a mano, hasta saberlas

teoría

casi todas de memoria. Por donde aparecían sin avisar artistas de los que ignoraba su existencia, que no estaban en los libros, a los que escuchaba con asombro y que poblaron de nuevos héroes aquellos tiempos que para mí fueron una segunda infancia, mi verdadera patria. Allí supe del poder afrodisíaco de unos pequeños puntos rojos que se colocaban al lado de los cuadros cuando éstos gustaban tanto que alguien se los compraba. Vi como artista y galerista medían sus fuerzas, cómo se disponían las obras en las salas, de qué forma se construían los embalajes, cómo se cerraban los tratos. Descubrí un oficio que parecía una aventura constante, un viaje al centro de la tierra; era como vivir dentro del arte, algo nuevo, realmente apasionante.

Siempre he dicho que fue la galería la que me escogió a mí. Ella ya existía, ya era algo importante. Yo cerré los ojos y seguí adelante. Lo aprendí todo sobre la marcha, con golpes y tesón, arte y paciencia. Nuestra pareja sobrevive pero sigue siendo la otra parte la que manda: ella impone los ritmos, demanda los cuidados y sonrío de vez en cuando si le gusta el decorado.

Recordando aquella época me viene a la cabeza un pasaje de *Los Miserables* en el que cuenta Víctor Hugo, cuando describe las virtudes del bueno de Monseñor Myriel, quien repartía todas sus posesiones con los más necesitados, que un día es reprendido por su sirvienta, la cual le echa en cara que, del escaso terreno que tiene la humilde casa en la que habitan, dedique una cuarta parte al cultivo de flores en un jardín.

“—Monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un cuadro de tierra inútil. Más valdría que produjera frutos y no flores.

—Señora Magloire —respondió el obispo—, os engañáis; lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió, después de una pausa: Tal vez más”.

Nada mejor que un buen romántico para comenzar estas líneas titubeantes y temblorosas, muertas de miedo, que se enlazan para intentar componer y dar adecuado disfraz a un discurso que deje en no mal lugar a quien lo lee y alivie, sobre todo, a quienes son irresponsablemente causantes de que esta insólita circunstancia esté sucediendo, aquí, en tiempo real. Han sido mis mentores, hombres y mujeres temerarios que han conseguido hacer realidad algo de todo punto inaudito: les han convencido a ustedes, señores académicos, de que el gato era una liebre. Son herejes porque han hecho sitio al mercado entre los libros. Los balances y las cuentas, la plusvalía... ¡a la misma altura que la poesía! A estos hombres y mujeres, aquejados de fiebres incurables, víctimas de humores malsanos, es conveniente que no les quiten el ojo, que los pongan en observación, que los miren de lo suyo. Yo proclamo mi inocencia y digo de antemano que título mi discurso *La mala hierba*.

Están todos avisados.

Yo les entiendo: son ustedes guardianes de las normas, albaceas del saber y, en los tiempos que vivimos, carnavales salvajes e ignorantes, el comercio y sus factótums provocan más miedo que respeto. Hoy todo se compra y todo se vende. La moda suple al conocimiento y es el simulacro la base de nuestra civilización *ready made*. Todo se produce y distribuye a escala global, todo se escruta, examina y disecciona siendo desechado si no encaja en la horma. Pero, ¿es el lenguaje, universal?: “No andes, Sancho, desceñido y flojo,

que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmalazado...". ¿Es, acaso, posible traducirlo, estandarizarlo?

Cada vocablo, cada expresión, es una descarga eléctrica sentida y descifrada en función de códigos aprendidos en el útero materno, inoculados a través de la lactancia, inherentes, innatos. Cada matiz, cada tono, es percibido por nuestro cerebro, afinado y registrado como algo intrínseco. Lo mismo sucede con el arte, educado y decantado en la retina. Banalizar su excepcionalidad es negar la esencia misma de la cultura. Pero es ésta la condición de nuestra época en la que lo que es nuestro lo toleramos, si lo hacemos, menospreciándolo como local, exótico o popular. Nos han convertido en nativos, indígenas, aborígenes de Occidente, habitantes de sus provincias. Y eso lo han hecho el mercado y sus cantos de sirena. Un mercado que ha ido en contra de sí mismo, borrando en una crisis todo lo pequeño, lo diferente, lo peor posicionado y que ha engendrado un nuevo prodigio: el darwinismo cultural.

Ganarás el pan con el sudor de tu frente es el inicio del comercio y el resultado directo del pecado original. Es normal que la ortodoxia recele de que tan grandes penitentes nos acerquemos al árbol del conocimiento, al fruto prohibido. Pero la culpa del asno no se ha de echar a la albarda. No todo el mercado es igual, a veces es astuto el buhonero y las baratijas con las que trafica no son tal; son lo que le gusta y con su gusto apetece de la mirada universal. Las impone con su empeño, con el tiempo las vende pero si no lo hace, lo vuelve a intentar. Si es certera su mirada, sabe ver donde otros no ven nada pero es de natural generosa su virtud ya que su ansia es que todos vean igual.

Mezcladas andan las cosas: junto a las ortigas nacen las rosas.

La importancia de lo inútil manifestada en el cuidado de un jardín da inicio a este texto. Son los buenos jardineros gente de bien. El objeto de sus mimos y desvelos no procura más que nuestra dicha. Son artistas de lo suyo: seleccionan las plantas y las temporadas, componen los parterres, agrupan por colores, saben de todos los verdes, esparcen las fragancias, escardan las especies invasoras, preparan los injertos y dosifican las sombras. Pintan con flores. Requiere su oficio de poca mano de obra y reducido capital. Son sus herramientas una pala, un rastrillo, una cesta, una regadera y un carretillo. Lo saben todo de los tiempos, no se sirven de las prisas: *Semper festina lente*. Y es la suya una muda pero firme revolución: implantar el placer como derecho. Permítanme que use la metáfora, sean conmigo generosos, donde dice flores pongamos artistas y en el sitio de jardineros veamos galeristas.

Todos sabemos lo que es una flor. *Una rosa, es una rosa, es una rosa...* pero ¿a qué cosa llamamos Arte? No se asusten, a cuestión tan subjetiva no pretendemos hincarle el diente. Es retórico el interrogante. Tan polémica controversia no ha sido ni será nunca resuelta. Digamos, para salir del paso, que podría ser la expresión máxima de la inteligencia. Un exceso de energía, un fuero de algunos humanos, una capacidad, una prebenda. Algo inútil, por supuesto, un estar en la tierra a contra manera. Es el arte el destino y el abismo de los artistas, su suicidio, cada día, al tomar una decisión artística. Es el arte lo que queda cuando se acaba un mundo, lo que desvela de qué manera fueron las cosas, qué importaba, qué faltaba, qué sobraba. Es el arte lo que hace que parezcamos

teoría

mejores que las bestias. La gran mentira, la única verdad. Queda claro, me parece, que el arte es el verbo y la forma, el sujeto y la materia, el arcano, la piedra. Es todo y nada, pregunta sin respuesta, disposición de ánimo bien revelada. Suena muy bonito, pero no dice nada: *el arte es el arte y el agua es el agua*.

¿Qué son los artistas? Creo que estaría bien tomar la parte por el todo y decir que ellos son el arte: poetas flacos y desdentados, Max Estrellas vejados y vilipendiados, inmodestos oficiantes de monólogos solemnes, ridículos equilibristas en el alambre de la vida. Nos provocan mucho miedo y, por eso, les llamamos parásitos, garrapatas, liendres. Pero cuando ganan, que suele ser siempre, nos olvidamos de lo dicho, cambiamos nuestro discurso y los convertimos en maestros, ciudadanos de provecho, prohombres visionarios, próceres ilustres. Nos ponen de manifiesto nuestra ignorancia, son el espejo que refleja nuestras miserias, prisioneros liberados de la Caverna de Platón, nos recuerdan con su coraje que somos enanos y mortales; viven al margen, provocan altercados, ponen el dedo en la llaga. Son el verdadero poder: la cara amable de Dios, la sal de la tierra.

No les gusta estar solos, les tenemos por misántropos pero son, en verdad, tercios exhibicionistas que buscan el aplauso y las albricias. Es, su estrategia, trasladarnos su locura, convertirnos en alter egos para que los reconozcamos y alentemos, para que los abriguemos al amparo de nuestra cordura. Somos, los galeristas, acompañantes de artistas. Lazarillos de ciegos pícaros con los que el paseo debe ser lento y acompasado. Nuestra carrera debe ser la suya y los plazos, de por vida. Somos cuidadores

bien cualificados, jardineros fieles, monaguillos a los que se les permite saborear antes que a nadie el vino de misa. Es cierto que las circunstancias que vivimos hacen que esta postura tan romántica sea vista como algo añejo. Son, estos galeristas, especies en vías de extinción. Tienen la mirada atenta para que el entorno no les asfixie pero no olvidan nunca que la realidad que les circunda es su auténtico patrón, su primer interlocutor. Entienden las galerías como lugares generadores de conocimiento en los que primero se siente el aura y luego se pone el precio. Se fían de su ojo y son Judas con su oído. Viven, siempre, en estado de excepción. Son las crisis su elemento, por eso recelan de los aficionados. Es la suya una constante batalla en la que, por el arte, se mata o se muere. Son coleccionistas de fracasos, vendedores de humo, psicoanalistas, madres, luces en la tormenta, tierra fértil, infantería ligera.

Pueden decirme que no les he contado nada, que esperaban datos y cifras, anécdotas curiosas, que he frustrado sus expectativas. Que no he bajado a la arena, que instalada en la metáfora no les he leído nada más que palabras bonitas. No es cierto, les he dicho toda la verdad, les he revelado la fórmula. He puesto en ello toda mi capacidad de persuasión, no podía ser de otro modo, no tendré nunca mejor audiencia para hablar del Amor. Esa palabra manoseada que muchas veces no significa nada, pero que, en mi oficio, explica todos los porqués: da motivos para la resistencia y alimenta el sentido del oscuro día a día.

Hagan paso, no vengo sola:

Pamen Pereira, Esther Ferrer, Berta Cáccamo, Manuel Quintana Martelo, Vari Caramés, Manuel Saiz, Daniel Verbis, Eva Lootz, Anxel Huete, José

Freixanes, José Ramón Ais, Din Matamoro, Juan Bosco Caride, Antonio Murado, Evru, Chema Madoz, Mateo Maté, Miquel Mont, Óscar Seco, Manolo Paz, Ignacio Basallo, Miguel Mosquera, Curro Ulzurrun, Antoni Miralda, Teo Soriano, Edu López, Alicia Martín, Gilbert Garcin, Carla Andrade, Elena Blasco, Juan Hidalgo, Carlos Pazos, Thomas Jocher, Mar Vicente, Marta Bran, Florentino Díaz, Miguel Ángel Molina, Jesús Madriñán, Miguel Ángel Campano, Manu Muniategui, Ignacio Pérez Jofre, Andrés Rábago, Humberto Rivas, Isidoro Valcárcel Medina, Antón Hurtado, Amparo Garrido, Perejaume, Nono Bandera.

Hay caballeros, señores, lo que no quedan, son asientos.

Son ellos los que, a lo largo de los años, han ido dictando cada palabra de este texto. Los que han llenado de contenido mi cabeza, los que dan sentido a cada día difícil, los que ofrecen mucho más de lo que piden, a quienes todo se lo debo.

Una mala hierba es una planta que no está en su lugar. Si se encuentran una amapola en un campo de trigo, es una mala hierba. Si la descubren en un jardín, es una flor... Estamos en su jardín, señores de la Academia.

ACOSO Y ABUSO, NO!!

Joana Baygual

cultura visual

A raíz de la campaña aparecida en USA en contra del acoso sexual a las mujeres en el mundo del cine, #metoo, están surgiendo respuestas que intentan minimizar las consecuencias y la consideración del concepto de abuso y acoso sexual, incluso del machismo, como algo relativamente aceptado para algún sector de mujeres, que dicen que el jugueteo y el coqueteo insistente o torpe no son un crimen, que te toquen la rodilla no es un crimen. Por supuesto que no son un crimen esas conductas que ellas, mujeres francesas de clase burguesa y alta, triunfadoras, y poderosas, intentan justificar. A lo que se refiere la campaña #metoo, desgraciadamente, es a esas situaciones donde, jóvenes que se adentran en la vida, profesional o no, como mujeres, se encuentran en circunstancias en las que se ven obligadas a ceder, intimidadas, vulneradas, acosadas, por su condición de mujeres, frente a la figura poderosa de un hombre, muchísimo más poderoso que ellas, que puede tener en su mano la decisión de que estas jóvenes alcancen sus sueños, no por su valía profesional, sino por su sumisión a él.

Vistas desde una cierta edad, una edad madura, las experiencias que todas hemos tenido, o por suerte no hemos tenido, se ven con una distancia, más o menos difuminada, que nos hace reflexionar sobre las circunstancias educacionales, culturales, sociales que nos determinan para meditar como pensamos.

Francia siempre ha sido un país bandera para la liberación de la mujer, en contraste con la España de la época franquista, católica, puritana, y cerrada de mente. Fue el país de películas como *El último tango en París* (película franco-italiana, 1972), donde se violó a María Schneider mediante un complot entre Bernardo Bertolucci y Marlon Brando; país de la canción de *Je t'aime* (1968), y de toda una serie de imaginarios eróticos y seductores que marcaron una época. Pero también es el país de Simone de Beauvoir, autora de *El Segundo Sexo* (1949), que en la segunda mitad del siglo veinte constituyó la guía más emblemática para la emancipación de la mujer y el feminismo.

En España no crecimos con ese imaginario ni esos modelos, sino que crecimos con una negación a la sexualidad femenina y una moral estricta que modelaba a la mujer, y al final de los 70 y principios de los años 80, después de la muerte de Franco, explotó una ansia de libertad constreñida, el divorcio, el destape, la roturas de cadenas con la figura autoritaria del marido, la homosexualidad, etc.

En contraste, Estados Unidos es un país dominado últimamente por un puritanismo de apariencia, donde las conductas sociales políticamente incorrectas se esconden hasta que salen a la luz de manera explosiva, generando toda una serie de dimisiones, acusaciones y escándalos.

Es en este país donde se ha generado una de las campañas más mediáticas en referencia al hartazgo de las mujeres de verse obligadas “a pasar por el aro” si quieren llegar a algo.

Pienso que la campaña #metoo es necesaria, valiente, y conveniente. Es pertinente para que las mujeres de países donde no se ha tenido la oportunidad de evolucionar en derechos de las mujeres lo consideren un modelo y empiecen a luchar, poquito a poquito, para hacerse respetar, para que dejen de ser consideradas como propiedades de los hombres, para que puedan desarrollarse como personas en libertad, y que no las maten por ser mujeres. Para que las mujeres que se mueven en un entorno más conservador y machista en general cambien de mentalidad, adquieran “armas”, se empoderen y se hagan fuertes.

Queda mucho para que esas mujeres lo consigan y desde nuestro primer mundo tenemos la obligación moral de luchar también por ellas.

Las mujeres francesas que han escrito ese manifiesto superficial y frívolo, desde su posición de mujeres blancas, occidentales, ricas, bellas y exitosas, deberían realizar un examen de conciencia, y pensar más en las que no han podido elegir libremente. Por suerte, están surgiendo contra-manifiestos en todos los sectores culturales y sociales mundiales. Se necesita una respuesta fuerte y unida, para poco a poco ir cambiando las cosas.

Y Catherine Millet, directora de *Artpress*, Gloria Friedmann, artista, entre otras, que se lo miren muy, mucho, porque flaco favor nos hacen a las mujeres del mundo del arte.

EL COLLAGE NATURAL, FEMENINO Y BELLO

Cristina Riveiro

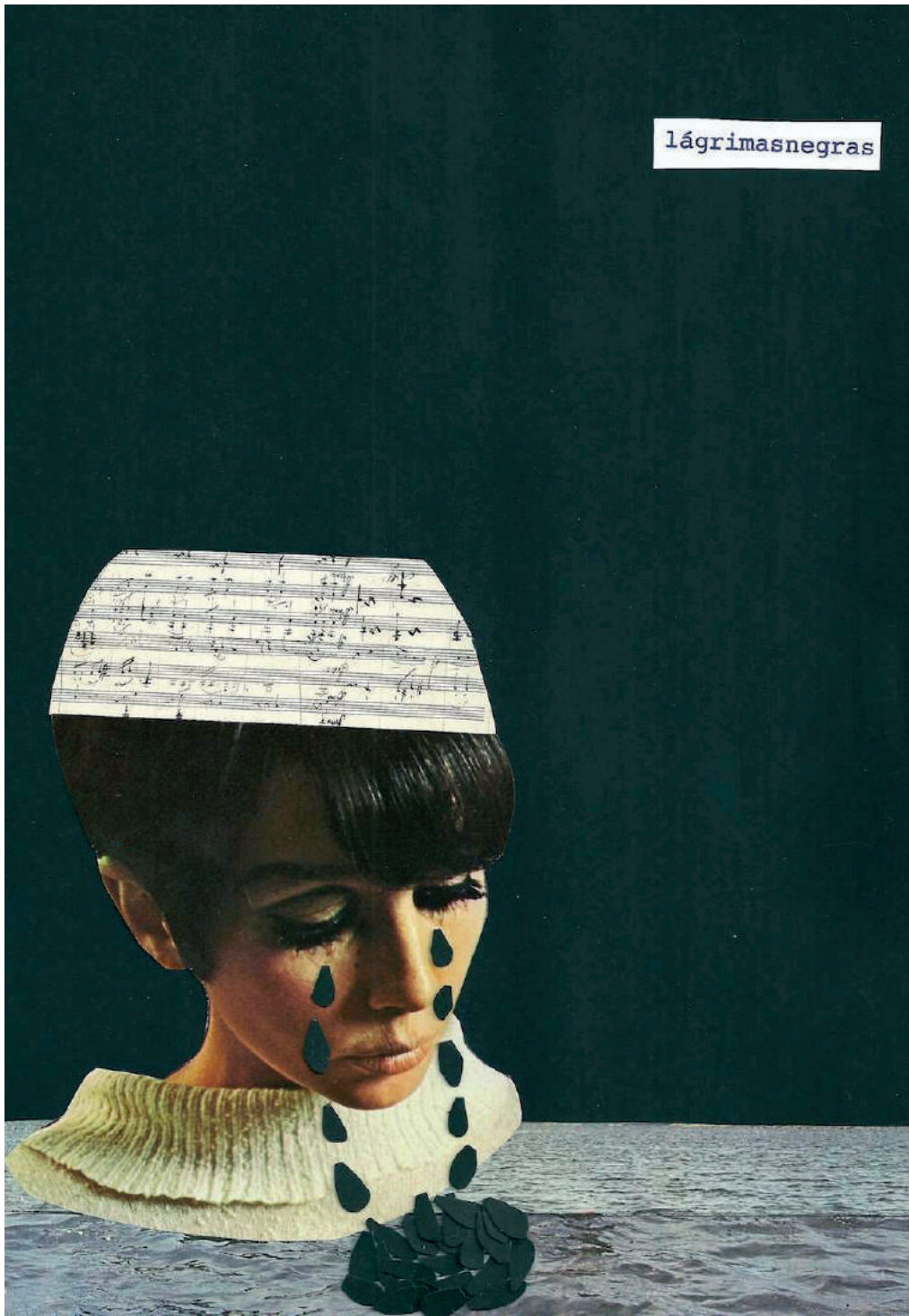

Annita Klimt, natural de Barcelona, tiene un gran talento en el arte audiovisual gracias a su desbordante imaginación. Pero además, su sensibilidad estética le permite experimentar con las imágenes y con las letras, elaborando unos *collages* en los que la figura feminista y la naturaleza tienen un poder nostálgico que nos abren las puertas a mundos llenos de piezas elegantes que nos elevan.

Annita Klimt también es fotógrafa, videoartista, está relacionada con la producción teatral y con la sociología, el marketing y el cine, además de estar muy ligada a la difusión del arte en los medios.

Su primer *collage* surgió en el comedor de su casa mientras buscaba y recortaba revistas y libros. La figura femenina siempre tiene lugar en sus creaciones, y por ello, a veces define su obra como una elección con un impulso femenino natural. Annita considera que, aunque parece que las mujeres van teniendo mayor visibilidad en el mundo del arte, siguen siendo los hombres quienes cuentan con los mayores méritos como protagonistas, y que todo esto se debe a un claro reflejo de la sociedad en la que vivimos. Para ella, el término *arte feminista* debería desaparecer para dar paso, simplemente, al término arte.

En su opinión, el verdadero desafío al que se enfrenta como artista multidisciplinar es la persistencia porque no siempre tienes todo el tiempo del mundo para poder crear.

El trabajo de Annita Klimt es muy poético y delicado. Sus imágenes son directas y en muchas ocasiones están acompañadas de palabras. Para ella existe una fuerte necesidad de mostrar la naturaleza en la mayoría de sus obras, ya que la naturaleza es una parte intrínseca del ser y es donde el ser humano puede sentirse más libre. Sus mujeres siempre aparecen fragmentadas como un autorretrato de sí mismas. En primera persona, sus problemas con su imagen personal la han convertido hoy en la artista que es. Con sus obras pretende expresar la belleza del cuerpo femenino incluso no siendo éste mostrado en su totalidad. La mujer, como ella dice, es bella por naturaleza.

Si tuviese que destacar algún proyecto femenino que la haya impactado menciona el de la fotógrafa Cristina Nuñez y su "Self-portrait experience", que se basa en el autorretrato donde se estimula la creatividad consciente.

Sobre sus *collages* hechos a mano, las que mejor pueden definirla son sus propias palabras: "Mis collages pretenden transmitir lo frágil del ser humano frente a la naturaleza y a la vez, el poder que esta ejerce en cada una de nosotras. Para mí el *collage* significa luchar contra lo feo que nos rodea. Es mi pequeña revolución personal".

Más información:

<https://annitaklimt.com>

ARCO 2018: PROGRAMA GENERAL

Redacción

eventos

ARCOmadrid 2018 reunirá en los pabellones 7 y 9 de Feria de Madrid a un total de 211 galerías de 29 países, de las cuales 160 integran el Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”, con una selección de 20 galerías; Diálogos, con 14 y Opening, con 19.

PABELLÓN 7

Ivan Gallery (7 B 02)

Mădălina Zaharia, *The Staging of an Exhibition*, 2016

Hauser & Wirth (7 B 04)

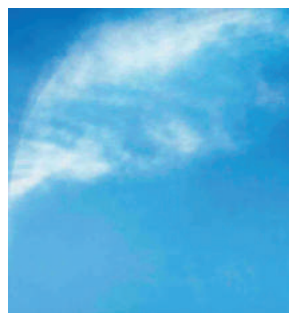
Lygia Pape, *Amazonino*, 1989

Horrach Moyà (7 B 05)

Alicia Framis, *Deleuze, Repetition and Care*, 2015-2016

La Caja Negra (7 B 08)

Tacita Dean, *LA Exhuberance 3*, 2016

Marilia Razuk (7 C 04)

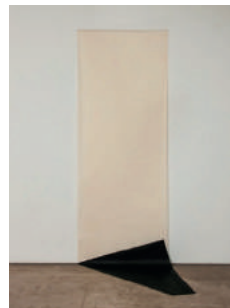
Johanna Calle, *Párrafos*, 2017

Barbara Gross (7 C 05)

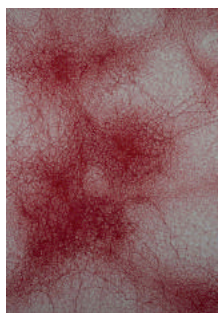
Marthe Wéry. Vista de la instalación BPS22 -
Musée d'art de la Province Hainaut, Charleroi, Bélgica, 2017

Raquel Arnaud (7 D 01)

Carla Chaim, *Queda III*, 2014

NF Nieves Fernández (7 C 07)

Chiaru Shiota, *Skin*, 2017

Marc Straus (7 D 04)

Jeanne Silverthorne, *Self-Portrait as Fly with Glasses*, 2017

Andriess Eyck Galerie (7 C 10)

Marijn van Kreijl, *Untitled (Picasso, The Studio, 1956)*, 2013-2016

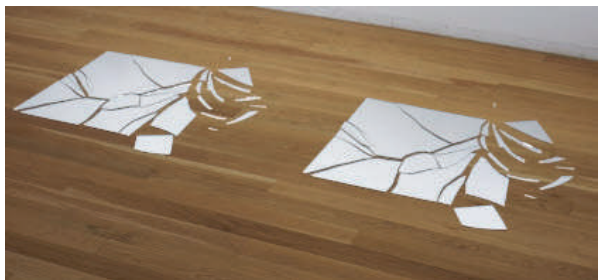
Christopher Grimes (7 D 05)

Lucia Koch, *Dori*, 2017

eventos

Pedro Oliveira (7 D 11)

Adelina Lopes

Rafael Pérez Hernando (7 F 01)

Regine Schumann

Richard Saltoun (7 D 15)

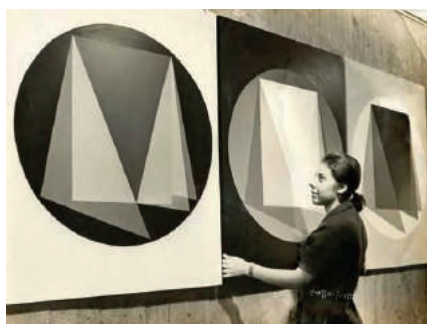

Helena Almeida, *Le Secret*, 1976

Sabine Finkenauer

José de la Mano (7 E 02)

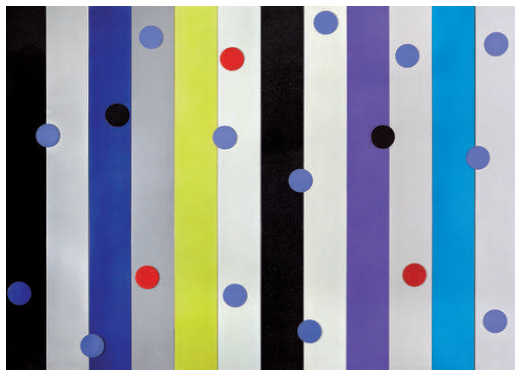

Irene Buarque, *Subjecto. Tríptico Branco/Preto/Cinza*, 1970

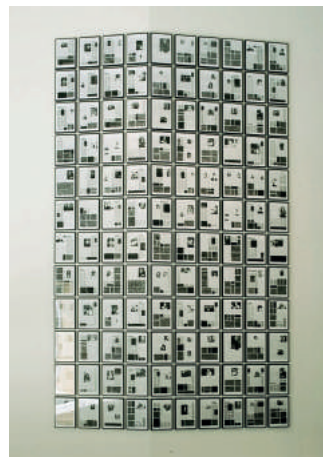
Susana Solano

Jorge Mara - La Ruche (7 F 07)

Carola Zech

Aural (7 G 01)

Concha Jerez, *Necrológicas*, 2014

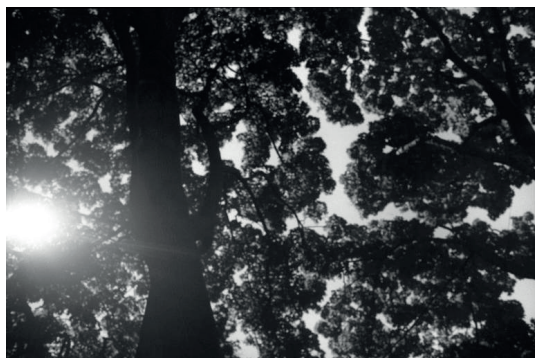

Sarah Grilo

Alberta Pane Gallery (7 G 02)

Romina de Novellis, *Gradiva*, 2017

Lucia Mara

Marie Denis, *Herbier Noir*, 2016

eventos

Henrique Faria Buenos Aires (7 G 12)

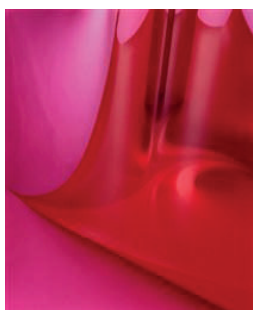
Eida Cerrato

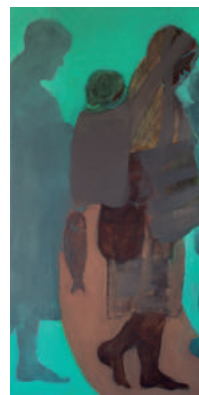
Teresa Margolles, *Cine México, Puebla, México, 2006*

PABELLÓN 9

Peter Kilchman (9 A 03)

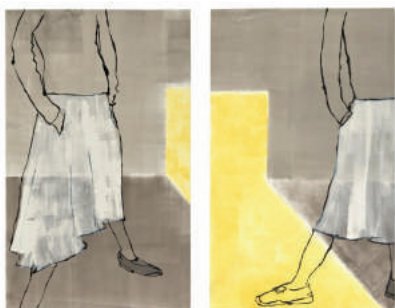

Shirana Shahbazi

Beatriz Gonzalez, *Desplazamiento vertical, 2016*

Cristina Guerra Contemporary Art (9 A 05)

Zilla Leutenegger, *Gonne genovese, 2017*

Angela Bulloch

Alexander and Bonin (9 A 17)

Mona Hatoum

Mor Charpentier (9 B 10)

Volupa Jarpa, *Dispositivo Foucault*, 2017

Michel Rein (9 B 04)

Dora Garcia, *I read it with golden fingers*
(pour un Nouveau Roman), 2011

Nueveochenta (9 B 16)

Beatriz Olano

Travesía Cuatro (9 B 06)

Donna Huanca, *Lengua de Bartolina Sisa*, 2016

PSM (9 B 17)

Anca Munteanu Rimnic, *I never made a mistake*, 2014

eventos

etHALL (9 B 19)

June Crespo

Vera Cortês (9 C 09)

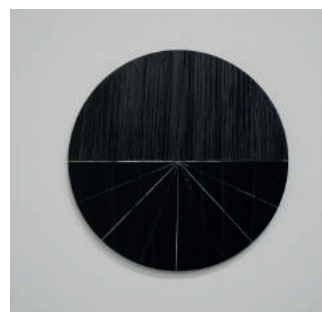
Joana Escoval, *Clean water provides healthy forests*, 2017

Maisterravalbuena (9 C 04)

Maria Loboda, *The Evolution of Kings*, 2017

Moisés Pérez de Albéniz (9 C 10)

Victoria Civera

Juana de Aizpuru (9 C 05)

Alicia Framis, *Cartas al cielo*, 2011

Nuno Centeno (9 D 02)

Carla Filipe, *Lá Fora*, 2009

Guido W. Baudach (9 D 04)

Tamina Amadyar, *Last Christmas*, 2016

Thomas Schulte (9 D 07)

Ángela de la Cruz, *Transfer (Ivory)*, 2011

Vermelho (9 D 05)

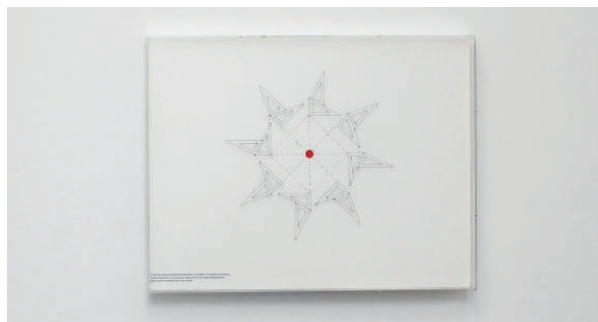
Dora Longo, *Bahia*, serie *Nuclear Disasters*, 2017

Barbara Thumm (9 D 08)

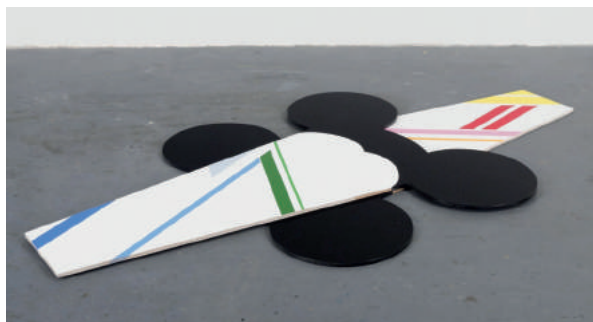

Teresa Burga

Àngels Barcelona (9 D 06)

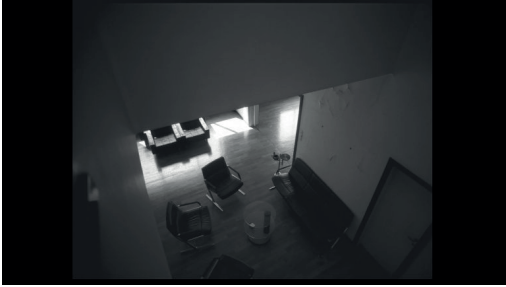
Esther Ferrer, *Mural con escuadras*, 1990

Anna K.E., *Teen Factory*, 2015

eventos

ProjecteSD (9 D 11)

Dora García, *Hotel Wolfers*, 2004

3 + 1 Arte Contemporánea (9 E 13)

Cristina Garrido, *Aerial photography does not create space but registers surfaces*, 2016

Ponce + Robles (9 D 13)

Karina Skvirsky, *El peligroso viaje de María Rosa Palacios*, 2016

Teresa Braula Reis, *Modern artefacts of remembrance 5*, 2016

The Goma (9 E 06)

Cristina Garrido, *Boothworks*, 2017

Casas Riegner (9 E 09)

Beatriz González

Quadrado Azul (9 E 10)

Ana Santos

Marta Cervera (9 F 07)

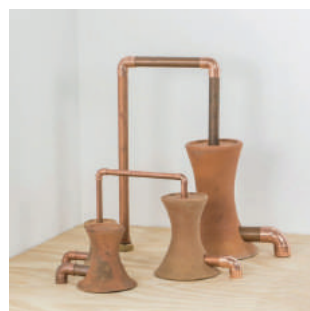
Leonor Serrano Rivas, *Patrones Recurrentes*, 2016

Athena Arte Contemporanea (9 E 15)

Debora Bolsoni, *Inutile D'ajouter*, 2017

Livia Benavides (9 G 01)

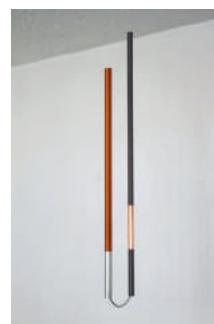
Ximena Garrido-Lecca, *Destilaciones IX*, 2017

Krobath Wien (9 F 02)

Katja Strunz. *Rückfall*, 2017

Marso (9 F 12)

Daniela Libertad, *Hilo y metal*, 2017

eventos

Espacio Valverde (9 G 01, 02)

Elena Alonso

Zmud (9 OP 12)

Aimée Zito Lema, *Inverted Mater*, 2017

ARCO 2018: DIÁLOGOS

Redacción

Segunda edición de la interesante sección *Diálogos* en ARCO, comisariada por María de Corral, Lorena Martínez de Corral y la colombiana Catalina Lozano. Como resultado, posibilidades y múltiples combinaciones con un resultado de participación paritaria entre artistas. Una prueba más de excelencia.

ARRATIA BEER (9 A 14): Fernanda Fragateiro / Anna Virnich

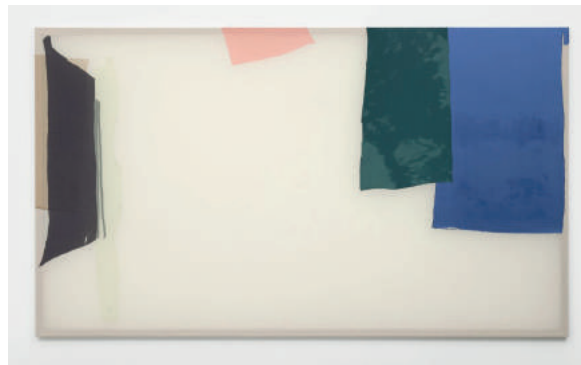
Fernanda Fragateiro, *Images are acts*, 2017

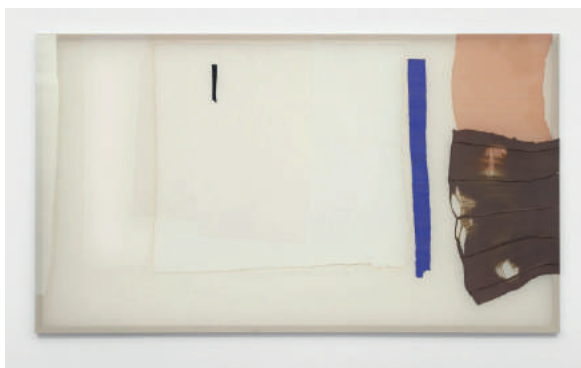
Fernanda Fragateiro, *Materials lab (demo)*, 2017

Anna Virnich, *Untitled #44 (Nov 15:58)*, 2017

Anna Virnich, *Untitled #45 (Nov 16:16)*, 2017

Anna Virnich, *Untitled #46 (Okt 18:00)*, 2017

eventos

BARBARA WIEN (9 A 20):
Luca Frei / Vaclav Pozarek

Luca Frei, *We do not work alone*, 2017

GALLERIA CONTINUA (9 A 04):
José Yaque / Sabrina Mezzaqui

José Yaque, *Tumba abierta (detalle)*, 2009-2014

Vaclav Pozarek

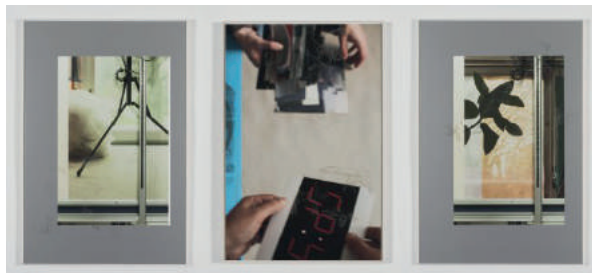
Sabrina Mezzaqui, *Bianco naturale*, 2017

CARLIER | GEBAUER (7 A 08):
Hélène Delprat / Laure Prouvost

Hélène Delprat, *With my voice, I'm calling you*, 2015.

DVIR GALLERY (9 A 08):
David Maljkovic / Latifa Echakhch

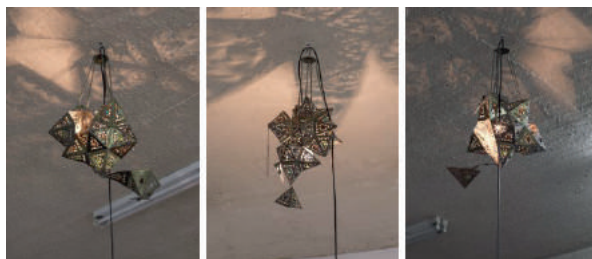
David Maljkovic, *Yet to be titled*, 2017

Laure Prouvost, *Cooling system 2 (b) (for global warming)*, 2017

David Maljkovic, *Yet to be titled*, 2017

Latifa Echakhch, *serie Nova*, 2017

eventos

Latifa Echakhch, *Nude*, 2017

GANDY GALLERY (7 A 02):
Denisa Lehocká / Boris Ondreicka

Denisa Lehocká, *ST*, 2014-2016

FORTES D'ALOIA & GABRIEL (7 A 10):
Armando Andrade Tudela / Tamar Guimarães &
Kasper Akhøj

Tamar Guimaraes & Kasper Akhøj, *The Gift: The Hagging of my Debt (your Credit) is Permanent*, 2017

Boris Ondreicka, *Grey series*, 2018

GALERIA GRAÇA BRANDAO (9 A 18):
Ana Vieira / Nuno Sousa Vieira

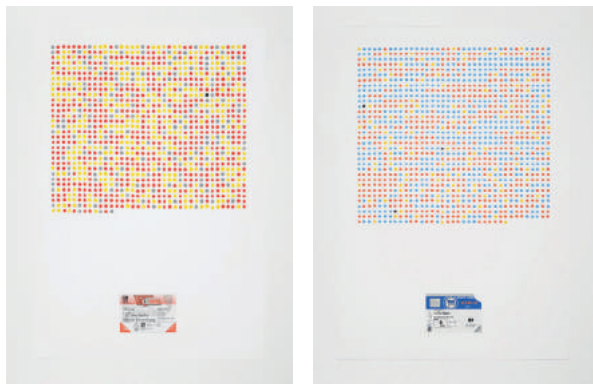

Ana Vieira, *ST*, 1968

Nuno Sousa Vieira, *Rearrangement for a radiant day*, 2017

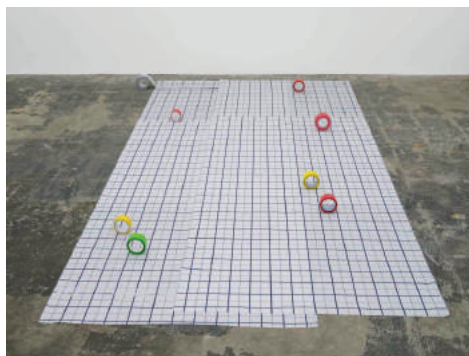
HOLLYBUSH GARDENS (7 A 06):
Joachim Schmid / Anne Tallentire

Joachim Schmid, *0: 1, 2003.- 3:0, 2001*

Anne Tallentire, *Turn IV*, 2016

Anne Tallentire, *01*, 2016

eventos

Anne Tallentire, *From in and with: GH1*, 2015

GALLERY i8 (9 A 16):
Ragnar Kjartansson / Sigurdur Gudmundsson

Ragnar Kjartansson, *Me and My Mother*, 2015

Anne Tallentire, *From in and with: GH2*, 2015

Sigurdur Gudmundsson, *Event 01*, 1975

**INSTITUTO DE VISIÓN:
Otto Berchem / Amalia Pica**

Esta sección se completa con la galería Luisa Strina (9 A 12) con obra de Carlos Garaicoa y Juanjo Araujo, y Team Gallery (7 A 04) con obra de Ryan McGinley y Tabor Robak.

Otto Berchem & Amalia Pica, *Mobilize*, 2017

Otto Berchem & Amalia Pica, *Mobilize*, 2017

eventos

ARCO 2018: FUTURO

Redacción

De acuerdo con la voluntad cada vez más innovadora de ARCOmadrid, la edición de 2018 tendrá como eje de investigación no un país o una región, sino un concepto: “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”.

Un programa especial de exposiciones y eventos comisariado por Chus Martínez, Rosa Lleó y Elise Lammer, que contará con la participación de 20 galerías y artistas cuidadosamente seleccionados, que abarcan varias generaciones y zonas geográficas; desde Nueva York (Bortolami), Río de Janeiro (A Gentil Carioca) y São Paulo (Nara Roesler), pasando por París (GB Agency), Berlín (Gregor Podnar) o Viena (Emanuel Layr).

Las galerías de esta sección ofrecerán a coleccionistas, profesionales del mundo del arte y visitantes una personal visión del futuro con artistas con visiones distópicas como Lili Reynaud Dewar o Maryam Jafri, además de un marco para abordar el arte del mañana con creadoras como Teresa Solar Abboud o Eva Fábregas.

En este programa ubicado al fondo del pabellón 7 H, la participación de artistas es paritaria.

Tenderpixel

Eva Fábregas, *Picture yourself as a block of melting butter*, 2017

Emanuel Layr

Lili Reynaud-Dewar, *Beyond the Land of Minimal Possessions*, 2017

Laveronica

Maryam Jafri, serie *Product Recall: An Index of Innovation*, 2015

Jacky Strenz / Nicolas Krupp

Lin May Saeed, *Dach der Welt - The Liberation of Animals from their Cages X*, 2010

Joan Prats

Teresa Solar Abboud

eventos

Maria Bernheim

Ramaya Tegegne

Crèvecœur

Ad Minoliti

Bortolami

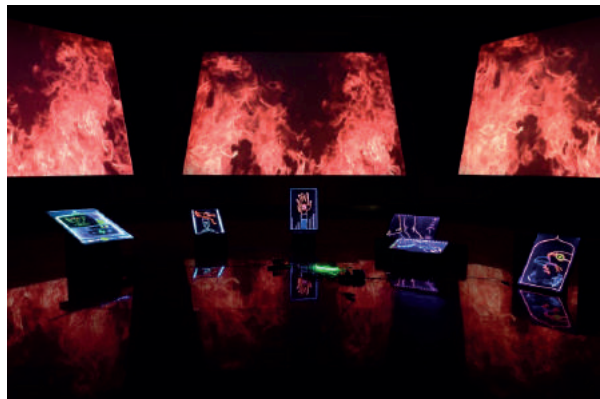
Barbara Kasten, *Metaphase 3*, 1986

Galería Patricia Ready

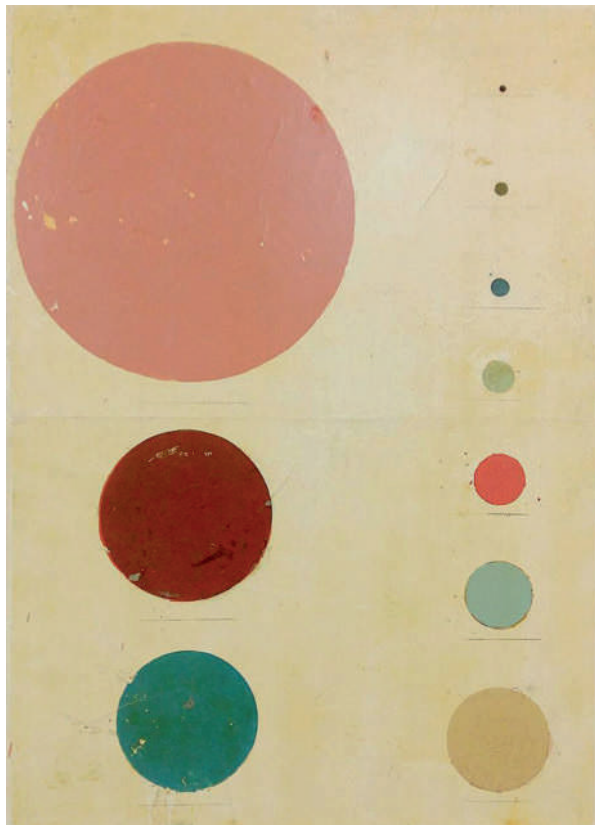

Patricia Domínguez, *Soñé cerámicas* (detalle), 2017

Ana Mas Project

Patricia Domínguez, *Soñé cerámicas* (detalle), 2017

Regina Giménez, *S/T*, 2017

Patricia Domínguez, *Soñé cerámicas* (detalle), 2017

eventos

JUSTMAD 2018

Redacción

JUSTMAD9

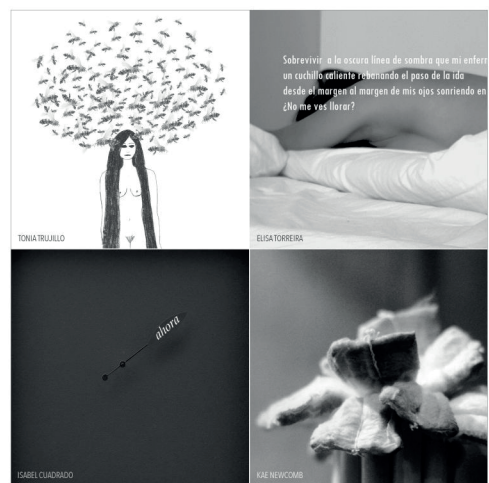
El número de artistas femeninas representadas en esta edición de la feria asciende a 71, mientras que ellos suman 63. En JustMAD se podrá ver obra de excelentes mujeres artistas que cuentan ya con una consolidada trayectoria como Isabel Muñoz, Elina Brotherus, Gema Rupérez, Tamara Arroyo, Cristina Almodóvar o Mar Hernández entre otras. Las galerías 13ESPACIOarte, La Gran, Cámara Oscura, Sivestre y Wadström Tönnheim exhibirán stands formado solo por mujeres.

Isabel Muñoz, *Sin título*. Serie *Bajo el agua*.
Galería Blanca Berlín

JustMAD, que este año celebrará su novena edición en su nueva ubicación en la calle Núñez de Balboa 32, del 20 al 25 de febrero de 2018, contará con más mujeres que hombres entre el número total de artistas representados por sus galerías. De los 45 expositores participantes en la feria, destacan cinco que presentan propuestas integradas solo por mujeres. Semíramis González y Daniel Silvo, directores de la feria, afirman que estamos notando un cambio en la mentalidad de los programadores, que son cada vez más conscientes de que urge, por el bien de nuestras sociedades, una mayor presencia femenina en todos los ámbitos y estamentos de la cultura y las artes.

La galería sevillana 13ESPACIOarte mostrará un programa formado por obra de Marta Beltrán, Anna Jonsson y el Colectivo Inmoderatus (Isabel Cuadrado, Kae Newcomb, Elisa Torreira y Tonia Trujillo). Este será un stand que abordará, entre otras, temáticas como la maternidad, formalizadas a través de la escultura de la sueca Anna Jonsson.

Colectivo Inmoderatus, *Composición*. 13ESPACIOarte

Anna Jonsson, *Las últimas bragas del cajón*. 13ESPACIOarte

La Gran (Valladolid) traerá una propuesta formada por Laura Salguero, Paloma Pájaro y Elisa Terroba.

Salguero mostrará la obra *Tabú*, una obra centrada en la observación y disección del ser humano. Su trabajo guarda mucha relación con la estética de los gabinetes de curiosidades de los siglos XVI y XVII, tratando de trasladar esa singularidad al mundo presente.

Una constante en la producción pictórica de Paloma Pájaro es la condición humana y su fusión con el ambiente y lo animal. *Zoosofías 1* es la obra que se podrá ver en la feria y que refleja la problemática entre el sujeto y su entorno.

Piedras es el libro de artista que presentará Elisa Terroba, quien desarrolla su trabajo en torno al código, su construcción y su deconstrucción para cambiar los discursos y, con ellos, las diferentes formas de pensar.

Laura Salguero, *Tabú*. La Gran

Paloma Pájaro, *Zoosofías 1*. La Gran

Elisa Terroba, *Piedras*. La Gran

eventos

Gabriela Bettini será la artista protagonista del espacio de la galería madrileña Silvestre en JustMAD. En palabras de Bettini mis trabajos más recientes interpretan sitios de memoria o de excepción en los que han acontecido episodios singularmente intensos, a veces violentos, otras esperanzadores. Se trata de espacios en los que el tiempo ha quedado detenido por un periodo más o menos extenso y en los que se han articulado historias, particulares y colectivas, que han supuesto puntos de inflexión en las vidas de quienes los han transitado.

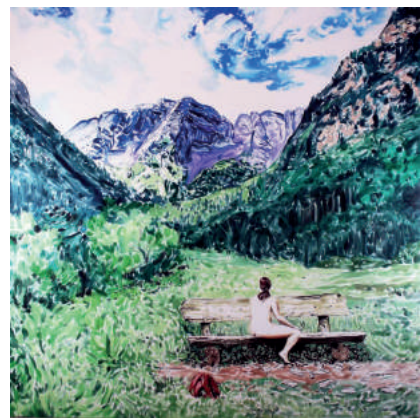
Gabriela Bettini. Galería Silvestre

La galería madrileña Cámara Oscura, especializada en fotografía, reunirá una selección de algunas de las artistas más punteras de este ámbito como son Elina Brotherus y Ellen Kooi, y muestra también pintura de Irene Sánchez Moreno. La obra de la holandesa Ellen Kooi destaca por su magia, simbolismo e imagería desbordantes. La artista planifica sus composiciones con una laboriosidad y un talento tales que hace de la puesta en escena un ejercicio de virtuosismo. Un ejemplo de ello es

la pieza *Haarlem Wies* que se podrá ver en la feria. *Intimidación vulnerada* es la obra de Irene Sánchez Moreno, reflejo de la búsqueda de la artista por escenas que muestran paisajes inaccesibles que se convierten en protagonistas, siempre habitados por un ser vivo, ya sea una persona, un animal o algún objeto. Elina Brotherus, una de las fotógrafas europeas de mayor prestigio, presenta en JustMAD obras de su serie *Les femmes de la Maison Carré*, realizadas en el único edificio de Alvar Aalto en Francia. En ellas, la artista sitúa al espectador ante preguntas como ¿quién es esa mujer?, ¿de dónde viene?, ¿en qué tiempo nos encontramos?

Ellen Kooi, *Haarlem Wies*. Cámara Oscura

Irene Sanchez Moreno, *Intimidación vulnerada*. Cámara Oscura

Elina Brotherus, *La Femme qui voyage*. Cámara Oscura

Por último, Wadström Tönnheim traerá un solo show de Charlotte Walentin. La galería sueca, centrada en arte contemporáneo con especial interés hacia los artistas escandinavos, intenta con cada una de sus propuestas examinar la idea de lo pictórico, ya sea a través de la fotografía, la escultura, la instalación, el vídeo o el dibujo con el fin de entender y difundir la dirección que está tomando la pintura en el contexto de la cultura visual contemporánea.

Charlotte Walentin, *Against the light*. Wadström Tönnheim

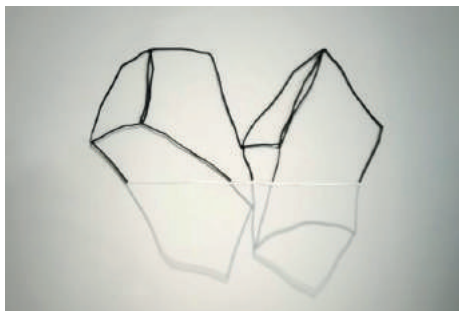
Además, se presentan dibujos de Marta Beltrán, Mar Hernández Riquelme y Cristina Almodóvar.

Marta Beltrán, *La saca piojos*. 13ESPACIOarte

Mar Hernández Riquelme, *Ruina Habitada III*. Galería White Noise

Cristina Almodóvar, *Dos Rocas*. AP Gallery

Estos son solo algunos ejemplos de cómo está cambiando la escena del arte en nuestro país en lo que se refiere a paridad, y cómo JustMAD es una feria en la que todas las instituciones e iniciativas culturales deberían mirarse.

eventos

ART MADRID 2018

Redacción

Es la feria más popular. Ubicada en la Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles en un espacio de 2.800 m2, la 13ª edición del 21 al 25 de febrero de 2018 presenta 34 galerías en su Programa General: 24 españolas y 10 extranjeras procedentes de Alemania, Francia, Ucrania, Portugal, México, Cuba y Taiwán. Además, cuenta con el programa One Project.

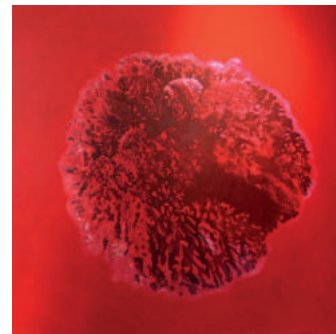
En este gran zoco puede encontrarse arte de todas las tendencias y obras de artistas de todas las generaciones. Destacamos algunas propuestas.

Carbo-Alternativa (México-Cuba):

Carla María Bellido, Yoxi Velázquez y Linet Sánchez

La galería Carbo-Alternativa (México-Cuba) presenta 3 mujeres artistas cubanas, recién licenciadas, cuyo trabajo en diferentes disciplinas (fotografía, escultura, instalación...) se caracteriza por la potencia de sus imágenes y su cuestionamiento

del statu quo. Carla María Bellido en su pintura reflexiona sobre conceptos como la subjetividad, la veracidad o la imaginación y se pregunta qué nos construye y qué nos precede. Yoxi Velázquez usa la resina en sus figuras humanas y de animales para generar preguntas sobre la injusticia, la crueldad o el maltrato. Linet Sánchez, por su parte, presenta espacios vacíos y enrarecidos, maquetas donde se siente la presencia humana pero no se visualiza y donde sólo habitan la soledad, el aislamiento y la introspección.

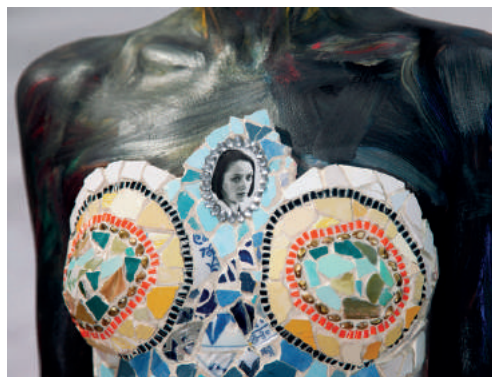
Carla María Bellido

Yoxi Velázquez

Linnet Sánchez

Sabine Dehnel

**Robert Drees:
Pepa Salas Vilar**

La galería alemana Robert Drees trae, entre otros, el trabajo de la artista andaluza Pepa Salas Vilar.

Pepa Salas Vilar

**Robert Drees:
Sabine Dehnel**

También en el stand de Robert Drees podemos ver obra de la alemana Sabine Dehnel que en su serie Mona rinde homenaje a Niki de Saint-Phalle (imagen), Pina Bausch, Vivienne Westwood, Susan Sontag, Madonna...

**Benlliure / Art Lounge:
Carmen Calvo**

En las galerías Benlliure y Art Lounge podremos encontrar obra de la escultora valenciana Premio Nacional de Artes Plásticas 2013 Carmen Calvo.

Carmen Calvo

eventos

Fucking Art: Isabel Alonso Vega

La galería madrileña Fucking Art presenta las cápsulas de Isabel Alonso Vega, cajas de metacrilato en las que la artista atrapa lo intangible, las nubes, los genios, las potencias...

Isabel Alonso Vega

Espiral: Ana Sánchez

Ana Sánchez (Salamanca, 1964) ha realizado un gran número de exposiciones individuales y colectivas de ámbito tanto nacional como internacional en lugares como Francia, Italia, Marruecos, México, Bélgica, Suiza, China y Japón. Además, ha recibido diversas becas y premios de reconocido prestigio han apoyado su trayectoria artística (La Academia Española en Roma, Casa Velázquez, beca FONCA, etc) Su trabajo ha estado presente en ferias nacionales e internacionales como ARCO, CIRCA, Forosur o Estampa; y numerosas colecciones públicas y privadas han adquirido sus obras, entre ellas la Colección de Arte Contemporáneo de la Embajada de España en Tokio, la Colección de Grabado de la Biblioteca Nacional o el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.

Ana Sánchez

Alba Cabrera: Cristina Alabau

Cristina Alabau (Valencia, 1963) entremezcla lo natural y lo abstracto, la luz mediterránea cobra protagonismo. Esta artista emplea un lenguaje de la abstracción poética, sus obras se adentran en las emociones y pensamientos íntimos. En el Museo de Villafamés, el Ministerio de Cultura español, el Palau de Valencia o la Universidad Politécnica de Valencia podemos encontrar parte de su obra.

Cristina Alabau

**Mercedes Roldan Art Gallery:
Cristina Iturrioz**

Los comienzos artísticos de Cristina Iturrioz se orientaron hacia el dibujo, el diseño gráfico y la pintura figurativa. La obra de Iturrioz se encuentra en colecciones como el Museo de Arte Contemporáneo Arzuaga, Museo de Dibujo del Castillo de Larrés en Huesca, Museo Mayte Spinola de Arte Contemporáneo de Jaén, Colección Rabobank o la Colección Chivite.

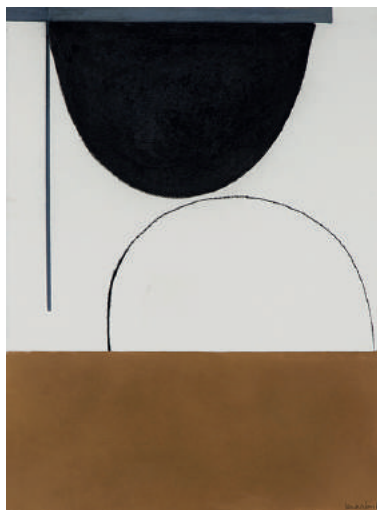

Dominica Sánchez

**Marita Segovia:
Dominica Sánchez**

Las obras de Dominica Sánchez (Barcelona, 1945) consisten en una observación íntima del mundo natural, son observaciones personales marcadas por un diálogo entre lo frágil y efímero y la musculatura del volumen. Sánchez lleva largos años perfeccionando este lenguaje pictórico, cuya sencillez desmiente la profundidad de las emociones que los dibujos conllevan, no son

solo esbozos para las esculturas, sino obras propiamente independientes, realizadas con un lenguaje individualizado que comparte con las esculturas.

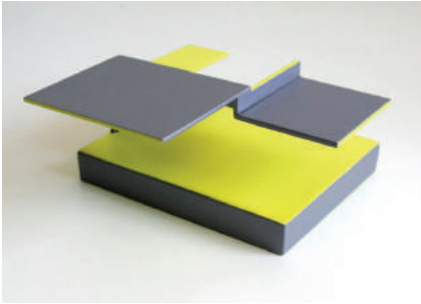
Dominica Sánchez

ONE PROJECT

**Bea Villamarín:
Candela Muniozguren**

La obra escultórica de Candela Muniozguren (Madrid, 1986) plantea una comunicación íntima entre sus desarrollos creativos donde dominan las formas minimalistas y la multiplicidad de efectos cromáticos. A lo largo de su trayectoria encontramos diversos premios, accésit y obras seleccionadas en concursos, además de exposiciones colectivas e individuales en diferentes instituciones y galerías. Parte de su obra se integra en colecciones como la del Museo de Arte Contemporáneo Obispo Velloso de Segovia o el Gabinete de Escultura de la Universidad Complutense de Madrid.

eventos

Candela Muniozguren

Pep Llabrés Art Contemporani: Aina Albo Puigserver

Desde 2004 Aina Albo Puigserver (Palma de Mallorca, 1982) ha realizado numerosas exposiciones individuales como Substantiu Abstracte con la Galería Pep Llabrés Art Contemporani y colectivas como Racoons & Corner. En el 2017 recibió la Mención de Honor del XXIV Premio Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques. Su obra se encuentra en colecciones públicas como la del Ayuntamiento de Torreveija o el Consell de Mallorca.

Aina Albo Puigserver

RV Cultura e Arte: Vânia Medeiros

Vânia Medeiros (Salvador de Bahía, Brasil, 1984) es artista visual y editora independiente. Actualmente reside en São Paulo. Investiga el dibujo como una forma de expresión en diferentes soportes y formatos. Su trabajo cobra vida en acciones/performances y procesos colaborativos materializándose en libros, exposiciones, instalaciones e intervenciones urbanas. Licenciada en Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía (2007), se graduó en Artes en el Instituto Universitario Nacional del Arte de Buenos Aires (2008) y recientemente obtuvo su maestría en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo donde estudia cartografías subjetivas y formas de expresar gráficamente las experiencias de un cuerpo (de)ambulante en la ciudad.

Vânia Medeiros

PREVIEW DRAWING ROOM 2018

Redacción

MADRID CÍRCULO DE BELLAS ARTES

DRAWING ROOM

21/25 FEB 2018

En Madrid, ya huele a feria, a las seis o siete ferias que coinciden en la capital entre el 21 y 25 de febrero. Durante esos días, corremos apresuradxs de una a otra sede. Como no queremos perdernos nada, terminamos sin ver muchas obras, sin detenernos ante piezas de artistas que merecerían nuestra atención en otras circunstancias.

Para estar preparadxs, esta temporada comenzamos con Drawing Room, la feria que requiere una atención más pausada. En su tercera edición, se traslada al Salón de baile del céntrico Círculo de Bellas Artes. Dirigida por Mónica Álvarez Careaga, se presentan treinta propuestas. Aquí va nuestra selección, sobre el papel.

Desde que comenzara su itinerario expositivo en la década de los noventa, Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén, 1966) ha sido reconocida con el Premio BMW de Pintura en 2015, el Premio de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria en 2010 o el Premio Andalucía Arte y Deporte en 2004, entre otros galardones y becas. Las series de dibujos "Fanzine" y "El favor de las bellas" introducen una crítica a los roles representados por las mujeres a lo largo de la Historia del Arte. Las referencias pop, los cómics o las revistas de moda sirven de

marco a unas composiciones protagonizadas por mujeres sobre fondos decorativos que apuntan diversos géneros vinculados a lo femenino, como el bodegón, la naturaleza, la intimidad del hogar, la artesanía o el bordado. La ironía sirve a la artista para cuestionar los estereotipos y la homogeneización de nuestros comportamientos.

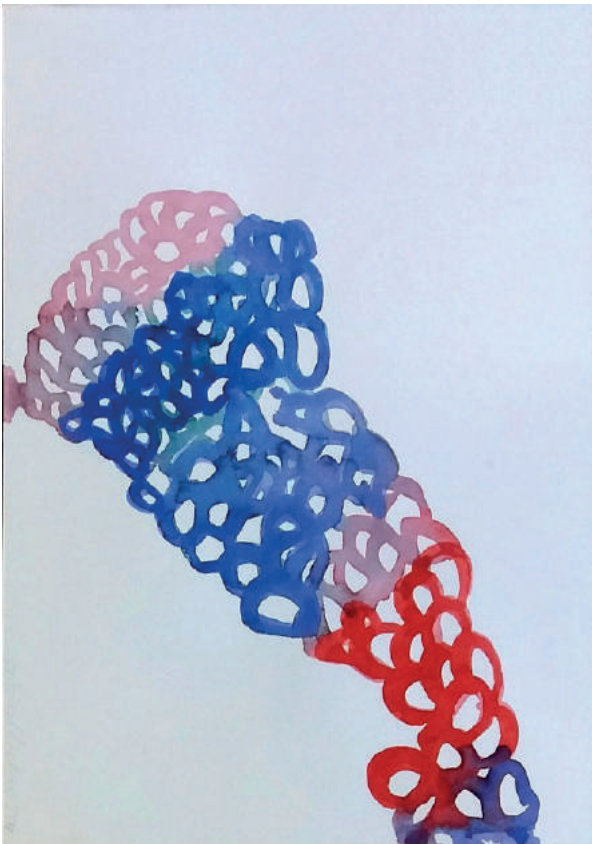

Ángeles Agrela, *Retrato*, 2017. Galería Yusto/Giner, Marbella

La pintura de Berta Cáccamo (Vigo, 1963) es abstracta y conceptual, dentro de la no figuración, con amplias manchas de tonos tenues y dominio de colores ocres y negros. Existe una composición geométrica en sus composiciones.

eventos

Deliberadamente elementalizadas, con vagas referencias formales. Suele usar lienzos de gran formato. En sus dibujos propone un juego poético y colorista emparentado con la escritura automática de los surrealistas, frente al empeño deliberado en cambiar el uso del color que muestra en sus cuadros. Su obra está presente en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en el Museo de Pontevedra y en colecciones particulares como la de Unión Fenosa de A Coruña. En 2017 recibió el Premio Cultura Galega de las Artes Plásticas.

Berta Cáccamo, *Sin título (Bubbles)*, 2017. Galería Trinta, Santiago de Compostela.

La artista, investigadora y profesora valenciana residente en Berlín Anna Talens (Carcaixent, 1978) es autora de objetos e instalaciones de materialidad e identidad poética que recuperan procesos de fabricación tradicionales, manuales y primitivos y usan recursos artísticos como la repetición, la arbitrariedad y la acumulación. Cultivando un minimalismo pervertido por la presencia del color y la textura del material, Talens impregna sus creaciones de una poética que encuentra su formalización en el contrates entre naturaleza y arte. En el último trabajo de Anna Talens procesos y materiales gráficos heterodoxos reflexionan sobre la representación del vacío. La línea, traducida en un horizonte dorado, es la forma gráfica que representa el nivel y la dirección en la que proyectar nuestros objetivos vitales. Imagen, gráfica y materialidad han servido para representar, de un modo intuitivo y conceptual, una idea de búsqueda esperanzada.

Anna Talens, *Reparando el horizonte dorado*, 2017. Galería Paz y Comedias, Valencia

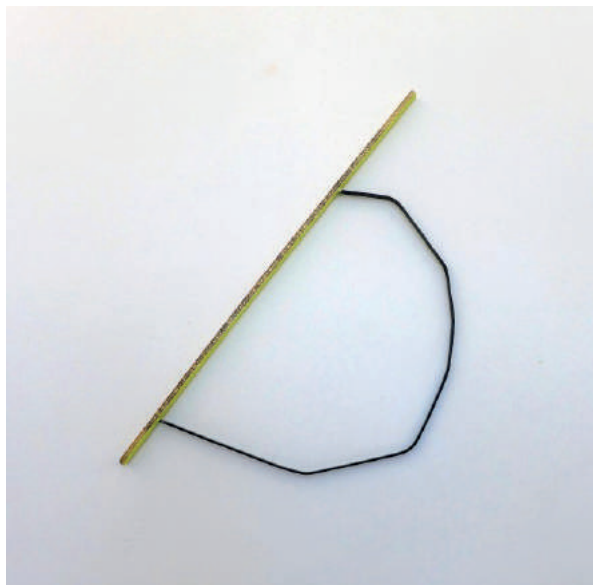
Catarina Leitão (Stuttgart, Alemania, 1970) es una artista cuyo trabajo se estructura en torno al dibujo, la escultura, la instalación y el libro. Ha venido desarrollando series de narrativas ficcionales que parten de un análisis de nuestra relación con la naturaleza, una relación que es culturalmente condicionada. A la par de esta vertiente, investiga las posibilidades del diseño en el espacio tridimensional y el concepto de portabilidad. Construye la idea de la obra portátil y mutante: que puede estar cerrada o abierta, en reposo o actuar en el espacio cuando es manipulada por un espectador. Los elementos en los que se basa su trabajo son el sentido, el sentido del humor y el contrasentido. Entre premios y residencias destacan en su carrera The New York Foundation for the Arts Fellowship (2009), Center for Book Arts (2007), Triangle Arts (2006), Sharpe Foundation (2004), Lower Manhattan Cultural Council (2003), Pollock-Krasner Foundation Grant (2001), Foundation Calouste Gulbenkian y Fundación Luso-Americana (1997-1999).

Catarina Leitão, *Drawing Box*, 2017.

Carlos Carvalho Arte Contemporânea, Lisboa

El trabajo más reciente de Ana H. del Amo (Cáceres, 1977) constituye una reflexión sobre la pintura, su materialidad y objetualidad. Licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, por la Universidad de Barcelona, obtiene el Diploma de Estudios Avanzados con una investigación sobre la pintura en la era digital. Los dibujos de la serie "Rombos" muestran diferentes estructuras geométricas de madera pintada al óleo, planteando diferentes situaciones de equilibrio y disposiciones en el espacio. En ocasiones, introduce notas de color en los cantos de los listones de madera, subrayando la naturaleza pictórica de su proceso creativo, ya que de alguna manera remiten al propio bastidor. La asociación de madera y pintura dota de un carácter escultórico a estos dibujos, proponiendo una reconversión de la práctica pictórica hacia otro paradigma basado en el reciclaje y ensamblaje de fragmentos encontrados.

Ana H, del Amo, *Sin título*, 2017. Set Espai d'Art, Valencia

eventos

María Bueno (Málaga, 1976) ha sido aprendiz de la artista belga Christl Lidl y de la coreógrafa tangerina Teresa Nieto. Fruto del trabajo con ambas creadoras, Bueno ha ido centrando paulatinamente su área de interés en el concepto “mise en âbime de l’espace” a través de la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura. Por otra parte, a partir del 2005, ha centrado su trabajo en España estando presente en la Fundación Picasso o en Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, entre otros muchos contextos artísticos. También ha desarrollado un trabajo internacional de relevante importancia, así como formado parte de ferias como Arco, Kuns y Toronto. Haciendo uso de todo tipo de materiales, nuevos y reciclados, construye objetos artísticos que se convierten en verdaderos amuletos a los ojos del espectador. Sus dibujos traducen un pensamiento singular derivado de un laborioso trabajo previo con las emociones y el color. Las obras parten de un punto de vista tanto individual como colectivo.

María Bueno, *Manos y Camas*, 2017. Espacio Olvera, Sevilla

Profesora titular de la facultad de Bellas Artes de Pontevedra y, por lo tanto, consciente de la seriedad que concierne al arte, Chelo Matesanz

(Reinosa, Cantabria, 1964) aborda con ironía y humor su obra. Partiendo de temas que derivados del propio existir, como la familia o la sexualidad, y otros como la crítica social o cultural, junto con la subversión de los procesos técnicos, logran un discurso ácido que nos remueve por dentro. El silueteado o el abocetado hacen de su dibujo algo aparentemente sencillo, que esconde bajo sus líneas simples un lenguaje elevado, el cual busca un cuestionamiento de su propio discurso humorístico. Con multitud de exposiciones, tanto individuales como colectivas, a sus espaldas, y el peso de su visión teórica sobre la retórica del objeto, hacen de cada una de sus obras un espacio de reflexión irónico a la par que riguroso.

Chelo Matesanz, *Dibujos pegados con chicles*, 2014.

Espacio Olvera, Sevilla

La taxonomía es la ciencia de la clasificación. Sus acciones: descubrir, encontrar, nombrar, categorizar y clasificar son parte fundamental del modo creativo de Nuria Rodríguez (Valencia, 1965), una artista que recolecta hallazgos sorprendentes, azarosos, para integrarlos posteriormente en sus complejos proyectos multidisciplinares. Sus cuadernos de notas funden imágenes científicas o documentales, propias de antiguos gabinetes de maravillas, con otras de su fecunda imaginación, donde tiene cabida lo más frío y lo más cálido. Todo lo real interesa, al igual que todo lo ficticio, porque estos materiales se yuxtaponen y relacionan en pinturas al óleo y en instalaciones donde los objetos adquieren significados nuevos. A estos ingredientes se añade el tiempo y lo literario en su último proyecto, "Cronologías del azar", que reúne una serie de pinturas de gran formato, collages, dibujos y objetos surrealistas donde la artista recrea un viaje alrededor de su biblioteca personal.

Nuria Rodríguez, *Borges*, 2016. Galería Shiras, Valencia

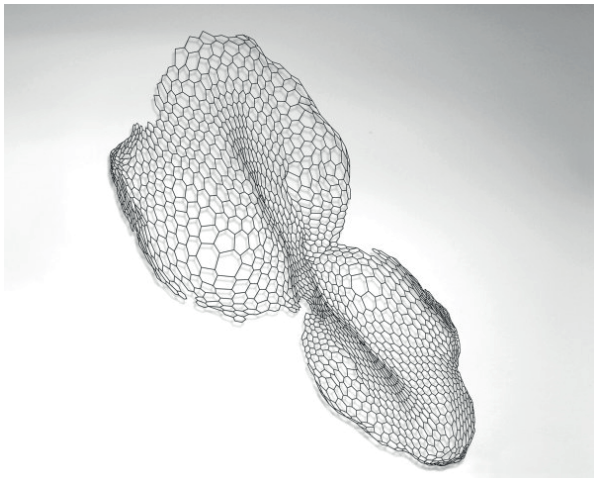
Mamen Morillas (Málaga, 1978) es técnico superior en gráfica publicitaria e ilustración por la Escuela de Artes y Oficios San Telmo de Málaga y la Escola Massana de Barcelona, respectivamente. Ha recibido también distintos cursos de formación artística, dibujo, modelado e ilustración, web y animación. Empezó a publicar profesionalmente sus ilustraciones tras ganar un concurso de ilustración organizado por La Vanguardia y la Generalitat, ilustrando las portadas de un suplemento dominical de dicho periódico. Su particular estilo la ha posicionado como uno de los referentes de la ilustración española, desenvolviéndose sin problema en ámbitos tan dispares como la moda, el humor gráfico, la prensa o la pintura en directo y mural. Paralelamente a su faceta como ilustradora, desarrolla su carrera artística en la que lleva a cabo un trabajo mucho más íntimo y personal, en el cual explora otras disciplinas como la pintura o la escultura.

Agente Morillas, *Lago en llamas*, 2016.
Galería Pepita Lumier, Valencia

eventos

El proyecto “Geometría de un hueco” de María García-Ibáñez (Madrid, 1978) explora la representación del vacío, tomando como punto de partida la estructura de las colmenas, su repetición modular y su relación con el paisaje y el territorio. La artista, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid ha sido reconocida en 2017 con la Residencia Basu Art Foundation Award (Calcuta, India) y el Premio Adquisición Colección DKV en la feria Drawing Room 2017, así como con la Ayuda a Creadores de la Embajada de España en México en 2012 y la Residencia para Creadores de Iberoamérica en México (AECID) en 2009. Afincada en la actualidad entre Madrid y México, trabaja con líneas, siluetas y geometrías que le permiten desenvolverse en distintos medios. Es el caso del tejido en el telar, el papel recortado a láser, los ladrillos esmaltados o la acuarela y el gouache; procedimientos todos ellos que remiten al dibujo, que se convierte en el vehículo expresivo elegido para investigar las posibilidades gráficas del hueco y, por extensión, del vacío.

María García-Ibáñez, *Molecule*, 2016.
Galería Paz y Comedias, Valencia

La impronta de nuestro cuerpo sobre la naturaleza crea los perfiles abstractos, circulares, enmarañados, que caracterizan el trabajo de Ángela Sánchez (Badajoz, 1974). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, su interés por el dibujo pasa por una investigación que se expresa con limitados colores y lo relaciona con otras técnicas, como el grabado y el collage. La memoria de la naturaleza, creadora de motivos insospechados, de líneas sinuosas, de reverberaciones, tanto como sus propias reflexiones sobre lo gráfico inspira los papeles de Sánchez. Las composiciones de la artista parecen proceder de la visión confusa de paisajes difuminados, de las misteriosas trayectorias de las aves en el cielo o de los círculos que provoca el choque de una piedra con la superficie del agua. Son dibujos que derivan de acciones solo parcialmente controladas, propuestas terapéuticas que proponen liberar nuestro pensamiento hacia una belleza irreflexiva.

Ángela Sánchez, *Sin título*, 2016.
Galería Arte Periférica, Lisboa

Los dibujos sobre madera de Daniela Alfarano (Módena, Italia, 1976) exploran las relaciones entre la luz y la oscuridad y suelen presentarse como instalaciones site-specific que indagan en los valores espirituales. Así será en el proyecto “Un día recogeré mis plumas y volaré” que presenta en Drawing Room 2018. En los últimos años la artista ha estado dibujando obsesivamente plumas que hace brotar de la vacuidad del papel, cegando con grafito el espacio que las rodea. Las plumas se alimentan en el aire, desafiando la gravedad y transmitiendo un estado de ligereza y libertad. Alfarano comenzó a mostrar su trabajo en 2005 y ha desarrollado una importante carrera que incluye exposiciones en la Artefact Gallery de Nueva York, la Biennale del Disegno de Rímimi y la Friedman Home Gallery de Ámsterdam.

Daniela Alfarano, *Precious*, 2017. D406, Modena

Tiziana Pers (Italia, 1976) es una artista visual y activista de los derechos humanos y de los animales. Sus obras están llenas de significados metafóricos sobre la conciencia del respeto por la vida animal, con el objetivo de conmover al espectador. Trata el papel y la responsabilidad del arte contemporáneo en relación con la alteridad representada por los animales y, más en general, con la necesidad de repensarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo a través del biocentrismo. Pers fue primer premio honorífico de su licenciatura en Literatura Comparada por la Universidad de Udine y colabora con filósofos e historiadores del arte en diferentes publicaciones y ensayos filosóficos. Se trata de una artista polifacética ya que su obra se plasma en dibujos, pinturas, fotografías, instalaciones, esculturas y performances. Ha sido valorada con premios tan importantes como Premio Mario Razzano en 2015 y el Premio Celeste en 2006. Vive y trabaja en Trivignano Udine, Italia.

Tiziana Pers, *The Broken Line - Pig escapes from the slaughterhouse then adopted by the Police*, 2017.

aA29 Project Room, Milán

eventos

HYBRID ART FAIR & FESTIVAL 2018

Redacción

Hybrid Art Fair & Festival celebrará entre los días 23 y 25 de febrero de 2018 en el hotel Petit Palace Santa Bárbara su segunda edición, que estará marcada por la consolidación de un proyecto basado en la exhibición de propuestas artísticas experimentales. Hybrid Art Fair & Festival apuesta por mostrar la convivencia entre proyectos alejados de los circuitos tradicionales del sistema del arte con otros consolidados que presentan sus propuestas más arriesgadas en el marco de la feria.

En esta edición serán 30 las galerías, colectivos y espacios híbridos que participarán en el Programa General: Espronceda (Barcelona), a-space (Basilea, Suiza), Ars Magna- Desembarco (Lanzarote), Espacio Oculto (Madrid), Rizoma (Madrid), Coven Berlin (Berlín, Alemania), Espai d'Art 32 (Mallorca), Est_Art (Madrid), La Doce (La Coruña), Bloc Projects (Sheffield, Reino Unido), Labrador (Sheffield, Reino Unido), ArtSevilla (Sevilla), impulsarte by Petit Palace Hoteles (Madrid/Sevilla), InfoMag (Mallorca), Veo Arte en todas pArtes (Madrid), Dosmilvacas (León), The Sea Urchins Container (Alicante), Nottwings (Barcelona), Current (Milán, Italia), Museo del

Ruso (Cuenca), Raum E116 (Berlín, Alemania), La Ecléctica (Huelva), LaLatente (Madrid), Juca Claret (Madrid), Ufofabrik (Trento, Italia) Cerquone Projects (Caracas, Venezuela), Admiral Arte Contemporáneo (Málaga), Bolidismo (Bilbao), Cobertura Photo (Sevilla) y Blanca Soto (Madrid). En total serán seis los países participantes, apostando así por mostrar el arte más actual que se está realizando tanto de dentro como fuera de nuestras fronteras.

Hybrid Art Fair & Festival apuesta un año más por mostrar proyectos únicos tanto nacionales como internacionales, que no siempre tienen cabida en el mercado del arte tradicional. Así, durante los tres días que dura la feria se podrán contemplar los trabajos más recientes de artistas como Ileana Pascalau, Lucy Vann, Tamara Jacquín, y Sanja Milenkovich, entre otros.

Ileana Pascalau, *After The Party*, 2014

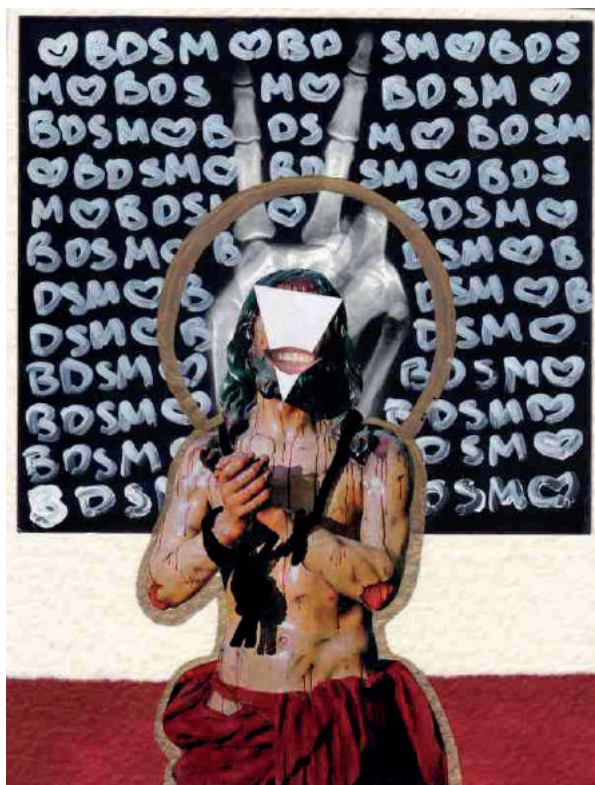
Ileana Pascalau

Lucy Vann, *Sorry I'm Giving You a Sensual Hand Massage*, 2015

Marina Benito, *San Junípero*, 2017

Emma López Leytón

eventos

Emily Musgrave

Garazi Lara Icaza

Dora Reshetnikova

URVANITY 2018

Redacción

Tras su primera edición en 2017, URVANITY estrena nueva ubicación en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en la calle Hortaleza 63 de Madrid. La feria con una veintena de galerías se celebra entre los días 21 y 25 de febrero de 2018. Bajo el rótulo de Nuevo Arte Contemporáneo, “comprende a artistas que empezaron en la calle, haciendo gratis o pintando murales, y que fueron llevando ese arte al mercado a través de galerías”, señala Sergio Sancho, director de la feria.

Swinton Gallery:

Laurence Vallières y Alice Pasquini

Laurence Vallières es muy conocida por sus esculturas gigantes en el Burning Man. Nacida en la ciudad de Quebec en 1986, ha deslumbrado al mundo con su trabajo escultural a gran escala en cartón. Vallières estudió artes visuales en Concordia University antes de hacer un programa de intercambio en Los Ángeles para ampliar sus conocimientos en cerámica. Es después de graduarse y hacer una residencia artística en Rusia cuando se apropió de la influencia del arte

urbano en su trabajo. Al usar cartón, material que encuentra en abundancia en la calle, puede crear grandes trabajos en cualquier parte del mundo.

Laurence Vallières

Nacida en Roma, en 1980, Alice Pasquini es uno de los nombres más reconocidos de la escena artística internacional en la intervención urbana, así como en su trabajo de estudio, presente en museos, galerías y colecciones de todo el mundo. Alice se graduó en la Academia de Bellas Artes de Roma, y ha vivido y trabajado en Gran Bretaña, Francia y España. Mientras estuvo en Madrid completó sus cursos de animación en la escuela ARS y, en 2004, obtuvo una maestría en estudios de crítica de arte en la Universidad Complutense.

eventos

Alice Pasquini desarrolla actualmente diversos hilos en su investigación artística, que oscila entre trasladar su exploración urbana registrada en cientos de bocetos y *sketchbooks* a los muros de las ciudades o al papel y objetos encontrados, hasta buscar las posibilidades tridimensionales de su obra, pasando por la creación de instalaciones utilizando materiales encontrados e intervenidos. Para Alice, la intervención urbana conlleva un profuso estudio del entorno, de las personas que convivirán con su obra y de la vida que cada pieza desarrollará en el espacio. Esa investigación es una de las características que ha llevado a que su obra trascienda y brille a escala internacional.

Alice Pasquini

Station 16 Gallery: Marie-Claude Marquis y Abigail Goldman

Al abordar tanto el diseño gráfico como las artes visuales, Marie-Claude Marquis habita una estética híbrida entre el póster y el lienzo. Al dibujar sus diseños con el ordenador, pintarlos luego a mano en el lienzo o explorar con acuarela y finalizar su ilustración digital, su proceso creativo depende tanto de la tecnología como de la tradición. Inspirada en personas de su generación, la obra de MC está inspirada en recuerdos, nostalgia, cultura pop, identidad quebequense y sus propias emociones.

Marie-Claude Marquis

Las Dioramas de Abigail Goldman han aparecido en NPR, L.A. Times y The Huffington Post. Trabajó como reportera de periódico e investigadora para el Defensor Público Federal en Las Vegas. Actualmente reside en Bellingham, Washington. La fascinación de Goldman por el crimen y la ciencia forense comenzó a una edad temprana,

y finalmente la llevó a trabajar como reportera criminal en el Las Vegas Sun y más tarde como investigadora del Defensor Público Federal de Nevada. El tiempo dedicado a analizar los detalles de los viejos crímenes influye en su interés actual en las narraciones en miniatura.

Abigail Goldman

**Plastic Murs:
Hyuro**

Su trabajo es íntimo y muy personal. Su universo, inquietante y seductor. Su lenguaje es honesto y cercano. Su cabeza son sus manos y sus pinturas un regalo para las calles de la ciudad. En su trabajo, Hyuro, no habla de ella... habla con ella. Utiliza la pared como un espejo en el que constantemente busca y es, en este proceso, que la pintura rescata el eco de esa conversación consigo misma. Cuando nos acercamos, encontramos la atracción de quién encuentra una ventana abierta. Hyuro

nos dio este regalo con la pintura de cada pared, lo que nos permite conocer un poco más de ella y, sobre todo, un poco más de nosotros mismos. Los personajes que vemos en las paredes son cualquiera y somos cada uno de nosotros... mujeres, lobos, niños, amantes... otros. Sí, los otros. Hyuro no pinta en la calle. Hyuro habla a la calle. Y lo hace con tanto respeto y afecto. Las paredes todavía tienen mucho que decir.

Hyuro

**Le Container Gallery:
Annabelle Tattu**

Nacida en 1979, Annabelle Tattu redefine los códigos de la calle para imponer su propio estilo único: Urban Art Brut. Su universo onírico y fantástico se construye a partir del diálogo que la artista crea con sus personajes. Ella les da vida, crea historias, las multiplica, las transforma... Cada obra de arte combina la atención al detalle, la espontaneidad de la línea, la alegría y la luminosidad del color. En una escena artística urbana todavía dominada por hombres, ella impone su sensibilidad y su poesía.

eventos

Annabelle Tattu

Fousion Gallery: Miss Van

Miss Van comenzó a pintar en la pared a la edad de 20 años, en 1993, iniciando el movimiento femenino en Street Art. Originaria de Toulouse, Francia y después de haber pasado la mayor parte de su vida artística en Barcelona. Miss Van ha viajado por el mundo pintando a sus mujeres instantáneamente reconocibles en las calles, así como en lienzos. Ha expuesto extensamente durante décadas en todo el mundo en Europa, Estados Unidos y Asia. Las recientes búsquedas artísticas de Miss Van la han llevado a Los Ángeles, Miami, España y Brasil, que marca un regreso reciente al arte callejero, después de varios años dedicados exclusivamente a pintar en el estudio, cargando sus nuevos trabajos con mayor profundidad, emoción y un elevado

romanticismo oscuridad y delicadeza. Sus icónicos y apasionados personajes femeninos reaparecen con sensuales y oscuras máscaras de animales y entornos en evolución. En una composición romántica vaporosa, tienen una calidad surrealista de burlesque, que resuena con una hermosa sinergia de crudeza, suavidad y emoción.

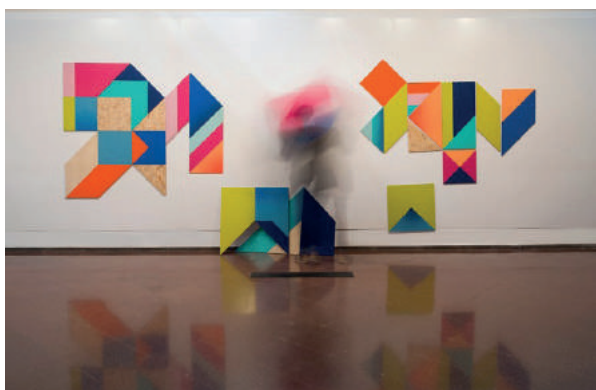

Miss Van

Duran Online Gallery: Anna Taratiel

Anna Taratiel (Terrassa, 1982) inicia sus contactos con el mundo del arte a través del grafiti con el nombre artístico de OVNI. Estudia diseño gráfico en la escuela Universitaria del Vapor de Terrassa y se diploma en técnicas murales en la Llotja de Barcelona. Su obra evoca paisajes internos y plantea reflexiones metafóricas sobre el entorno, expresados mediante la abstracción geométrica, provocando emociones y pulsando la percepción del espectador a través de la intensa relación –compositiva, conceptual, técnica– que mantiene

con el espacio y el color. Cartografías mentales que cobran vida material para lidiar, desde el equívoco visual, con las ideas de estructura, patrón y variación, o con el límite entre lo bi y tridimensional.

Anna Taratiel

Balneario:

Martina Merlini

Martina Merlini es una artista italiana cuyo trabajo es conocido por su constante evolución. Comenzando con las ilustraciones, exploró nuevas técnicas y materiales que reflejan la búsqueda de un equilibrio formal y una armonía geométrica. En los últimos años, ha desarrollado y perfeccionado su propia técnica usando cera y esmalte, tratando de mostrar una crudeza que recuerda la típica casualidad de la naturaleza y, sin embargo, las reglas invisibles que fluyen. La joven artista se nutre de la experiencia y el aprendizaje a través de los cuales adquiere conocimiento de sí misma. Este conocimiento recién adquirido se difunde a través de una variedad de contextos expresivos como el street art y las instalaciones. En busca del equilibrio, Martina utiliza materiales

como cera y barnices en medios pobres como el papel o la madera. El equilibrio compositivo tranquilo y poderoso se encuentra cuando las líneas geométricas estrictas yuxtaponen el ojo del instinto natural y los impulsos. Nacida en 1986 en Bolonia, Martina ha recorrido un largo camino. Ha participado en varios eventos y festivales, incluyendo Living Walls, que fue el primer festival de arte callejero realizado por mujeres, en Atlanta, Estados Unidos en 2012, y el prestigioso Le Mur en París en 2015. Como entusiasta investigadora de la naturaleza humana, Martina juega con líneas geométricas, estudiando la noción de límite de una manera sutil y refinada. En equilibrio entre lo racional y lo irracional, la artista utiliza densos rasgos pictóricos simétricos por naturaleza para continuar su investigación, a medida que las líneas comienzan a disgregarse inesperadamente bajo el impulso de las fuerzas primordiales. El trabajo de Merlini se ha exhibido en Europa y Estados Unidos, donde estuvo en residencia en White Walls & Shooting Gallery en San Francisco. Continuando con la exploración de la delgada línea entre la realidad y la imaginación, superando fronteras, esta joven artista italiana está ganando reconocimiento con cada pieza que hace.

Martina Merlini

eventos

OPEN STUDIO MADRID 2018

Redacción

OPEN STUDIO MADRID

En puertas de la Semana del Arte en Madrid, se celebra la quinta edición de Open Studio, un programa respaldado por Promoción al Arte, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y AC/E Acción Cultural Española para poner en valor a nuestros artistas, ante propios y extranjeros, a través de sus programas de invitados profesionales. Además de las visitas guiadas a los estudios, hay otras actividades propuestas por los artistas, incluso talleres para niños.

Es la primera vez que se celebra en febrero, coincidiendo con ARCO. Y hay más novedades. Se incrementa notablemente la representación femenina. El número de mujeres artistas participantes asciende ya al 49% entre los más de cien artistas en esta edición. Este año participan artistas de once comunidades autónomas españolas y trece países extranjeros, poniendo el foco en artistas contemporáneos iberoamericanos, residentes en nuestro país o invitados a los

estudios, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias. Además se ha puesto en marcha la residencia “Abierto-Abierto” de intercambio artístico entre México y España. De todos los artistas participantes, un 60% no cuenta con representación comercial.

Destacamos algunas artistas entre los veintisiete estudios participantes.

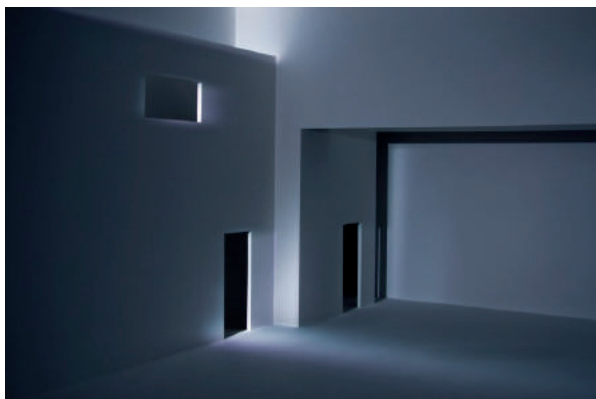
#Ey!Studio

Julia Llerena

35.000 jóvenes

Amaya Hernández

Candela Sotos

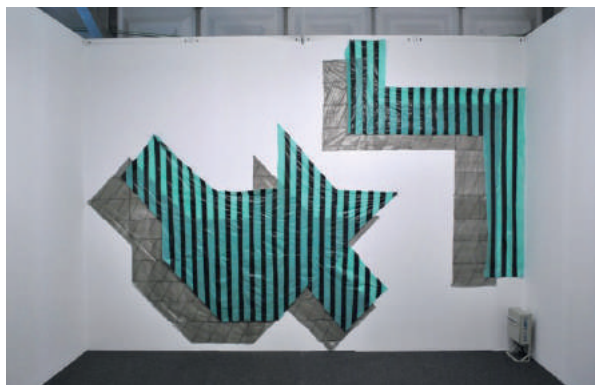

Valeria Maculas

Estudio Elisa Pardo Puch

Cristina Mejías

Elisa Pardo

eventos

Colectivo MAE: Andrea Rodrigo, Elena Zaccagnini,
Marta Alonso-Buenapogada

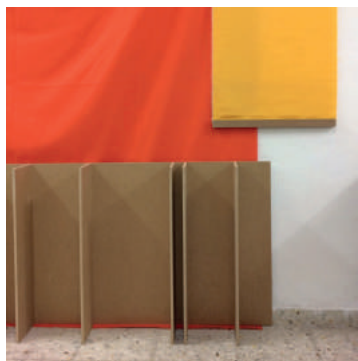
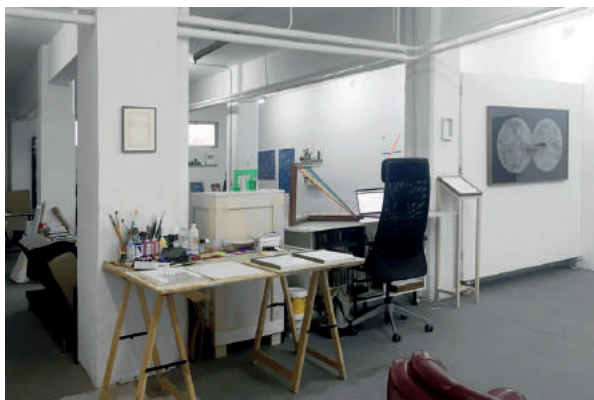

Mar Cubero

Estudio Mendoza

Estudio San Marcelo

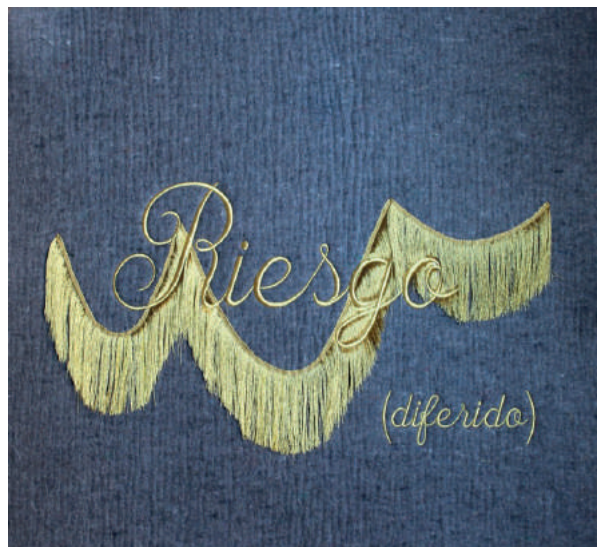
Ana de Fontecha

Almudena Lobera

Jimena Kato

Magda Arnaud

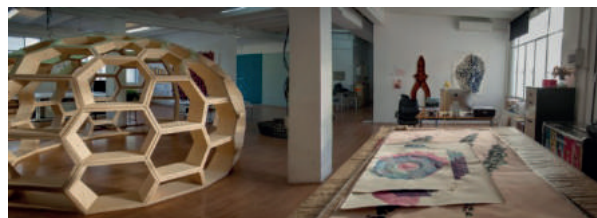

Glenda León

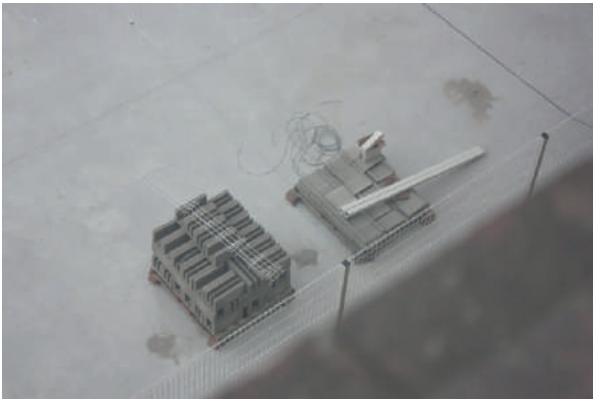
La Puerta Cuatro estudio

Estudio Los Carpinteros

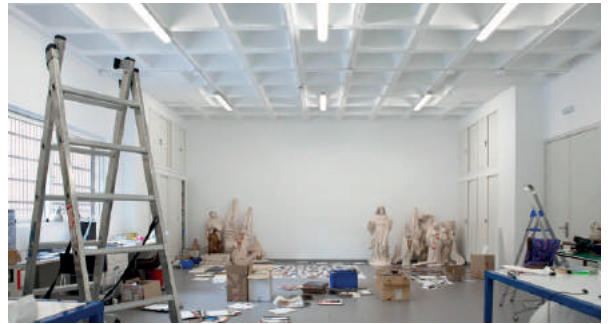

eventos

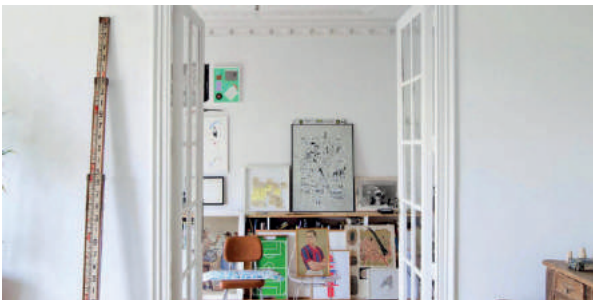

Mercedes Pimiento

Mala Fama estudio

Estudio Luis Úrculo

Marta Corsini

Hisae Ikenaga

Ruth Quirce

Nave Oporto

Belén Rodríguez

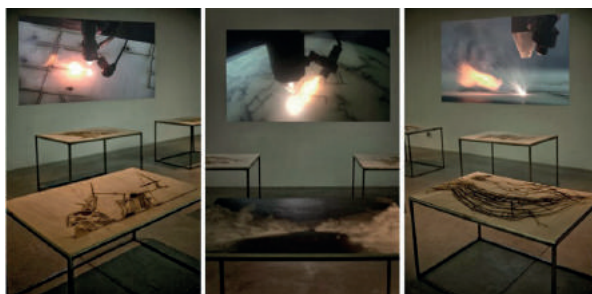
Irma Álvarez-Laviada

Sonia Navarro

Elvira Amor

Bárbara Fluxá

eventos

Ana García Pineda

Matadero. El Ranchito Lisboa

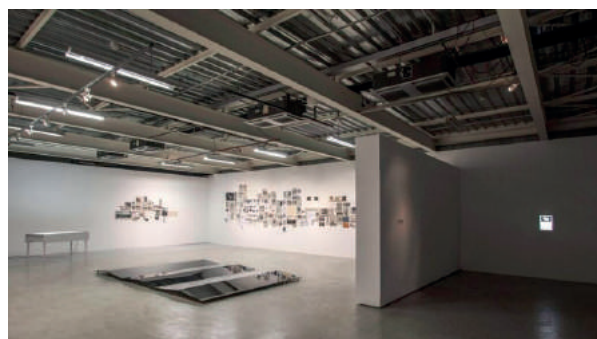
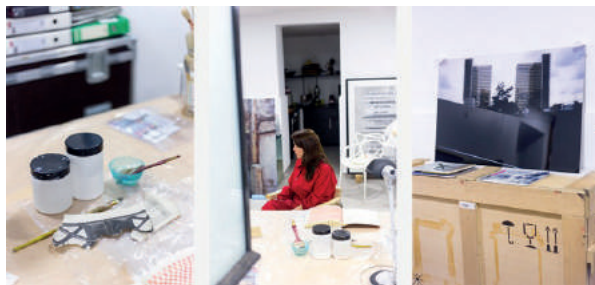

Ana Manso

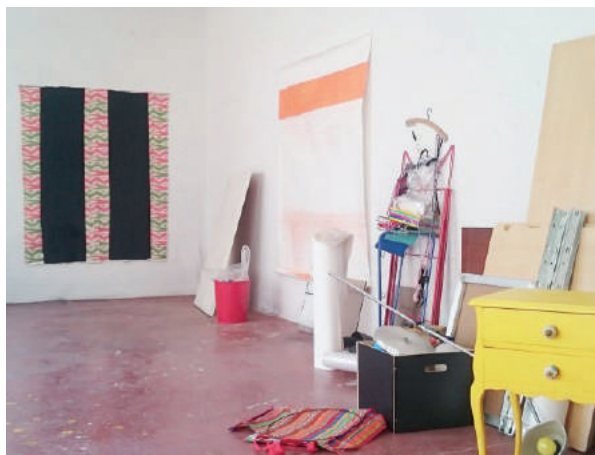
Cristina Mejías

Estudio Rosell Meseguer

Rosell Meseguer, *Lo invisible*. Centro Párraga, Murcia

Estudio Tamara Arroyo

Tamara Arroyo

Andrea Canepa

Ana Esteve Reig

SOBRE MUSAS Y GENIOS

Redacción

Por cuarto año consecutivo, Clásicas y Modernas (Asociación para la igualdad de género en la cultura) pone en marcha en Caixaforum Madrid el ciclo “Ni ellas musas ni ellos genios”, coordinado por Laura Freixas y Pilar V. de Foronda, con seis nuevas parejas protagonistas. La historia del arte, del pensamiento, de la ciencia, nos ha sido a menudo contada como fruto del genio de algunos individuos excepcionales, siempre del género masculino. Semejante visión deja en la sombra a las mujeres que no solo han acompañado, ayudado e inspirado a esos hombres, las “musas”, sino que con frecuencia han sido creadoras a su vez. ¿Por qué ellas ocupan siempre un segundo plano? Las biografías de algunas célebres parejas de artistas o intelectuales, de distintas disciplinas, nos sirven para reflexionar sobre algunas cuestiones de gran alcance, y en absoluto resueltas, en torno a la creación, la historia y la desigualdad de género.

PROGRAMA:

Marilyn Monroe y Arthur Miller: “Radiante, pero rodeada de oscuridad”

Conferencia: Griselda Pollock

Presentación: Marisa González

5 de febrero de 2018

¿Cuál era el desafío que Marilyn, esa creativa mujer de clase trabajadora suponía para los hombres de su generación y sociedad? ¿En qué consistía la “oscuridad” detrás del brillo de Monroe, la que desconcertaba a Miller, según confesaba él mismo, y que él intentaba exorcizar en sus turbadoras obras de teatro? ¿Qué nos dice de Monroe el hecho de que inspirase esas obras extraordinarias al autor trágico de la masculinidad americana de mediados del siglo XX?

La teórica de las artes visuales Griselda Pollock analiza la Marilyn Monroe de Arthur Miller, su tercer marido, a la vez que la compara con el personaje “histórico” de Sylvia Gelburg en *Broken Glass* (*Cristales rotos*, 1994), en la que la crisis de la masculinidad y el horror de los acontecimientos históricos en la Alemania nazi son el origen del paralizante desamparo psíquico de Sylvia.

¿Puede Monroe, vista a través de sus hombres, convertirse también en un síntoma de esa crisis y de la historia?

Griselda Pollock es catedrática y profesora de Historias Sociales y Críticas del Arte en la Universidad de Leeds, Inglaterra, además de directora del Centro de Análisis, Teoría y Estudios Culturales de la misma universidad. Comprometida con la creación y difusión de un análisis internacional, poscolonial, feminista y queer de las artes visuales, la cultura visual y la teoría cultural.

Actualmente está trabajando en un libro sobre clase, género y nación a través de un estudio de la obra, agencia y creación de imagen de Marilyn Monroe. También está escribiendo sobre la memoria cultural del feminismo.

**Alma Reville y Alfred Hitchcock:
“El marido de Mme. Reville”**

Conferencia: Inés París

Presentación: Josefina Molina

12 de febrero de 2018

Alfred Hitchcock es considerado como uno de los mejores directores de cine, maestro del suspense y creador de personajes inolvidables. Su obra goza de una enorme popularidad y hasta su rostro es reconocido internacionalmente. Pero lo que poca gente sabe es que Hitchcock tuvo una colaboradora fundamental desde los inicios de su carrera: su esposa, Alma Reville, con la que se casó en 1926 y que estuvo a su lado hasta el último momento. Alma era guionista y editora. A ella se le atribuye el famosísimo montaje de la secuencia de la ducha en la película *Psycho* (*Psicosis*, 1960), tras una ardua discusión con su marido, que no quería que la secuencia tuviera música. Con su nombre de soltera, Alma Reville, firmó los créditos de 16 películas de Alfred Hitchcock.

¿Cómo fue la relación creativa y emocional de esta pareja excepcional? ¿Es verdad que Alma jugó un papel central en la obra de Hitchcock que no le ha sido reconocido? ¿Decidió por voluntad propia permanecer en la sombra o no le dejaba

eventos

la época ni la industria espacio para otra cosa? Estas y otras cuestiones se plantearán en esta conferencia a cargo de Inés París.

Inés París Bouza es licenciada en Filosofía, especialidad en Estética y Teoría del Arte. Directora y guionista de cine y televisión. Presidenta de la Fundación SGAE. Consejera de la Fundación Mujeres por África y fundadora de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales) que presidió durante siete años.

Inés ha escrito y dirigido cuatro largometrajes de ficción: *La noche que mi madre mató a mi padre* (2016), *Miguel y William* (2007), *Semen, una historia de amor* (2005), *A mi madre le gustan las mujeres* (2002), varios documentales y numerosas series de televisión. Ha ejercido además como docente en universidades españolas y extranjeras y escrito numerosos artículos sobre la situación de las mujeres en el medio audiovisual.

Hedy Lamarr y George Antheuil: “Un chispazo de genio en el fragor de la batalla”

Conferencia: Adela Muñoz Páez

Presentación: Maria Vallet Regí

19 de febrero de 2018

Hedy Lamarr (1914-2000), una judía austríaca protagonista del primer desnudo integral en la historia del cine, y George Antheuil (1900-1959), el ‘enfant terrible’ de la música de entreguerras, formaron una pareja singular basada en su lucha contra los nazis y en el desarrollo de un sistema revolucionario en las telecomunicaciones. Con estudios de ingeniería y una formación temprana como pianista, llegó a Estados Unidos a comienzos de los cuarenta, huyendo de su primer marido, Friedrich ‘Fritz’ Mandl, principal suministrador de armas de Mussolini y Hitler. Allí se convirtió en la más rutilante estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer. Con ayuda de Antheuil diseñó un sistema secreto de comunicaciones inspirado en un principio musical, concibiendo la versión del espectro ensanchado, tecnología precursora de los sistemas de comunicación sin cable, como el WIFI y el Bluetooth. Lo patentaron en 1940 y Estados Unidos lo utilizó por primera vez durante la crisis de Cuba. Adela Muñoz nos habla de esta singular pareja y de su aportación a las tecnologías de la comunicación.

Adela Muñoz Páez es catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla. De 1998 a 2010, fue Vicedirectora del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. Ha desarrollado su carrera docente en las facultades de Física y Química y su carrera investigadora en el campo de materiales. Ha publicado más de 75 artículos en revistas internacionales y dirigido 5 tesis doctorales y varios proyectos de investigación. Ha empleado fuentes de radiación sincrotrón de Gran Bretaña, Europa, Japón y España, en las cuales ha hecho uso de las Espectroscopías, EXAFS y XANES, y formado parte de numerosos comités de evaluación científica nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Evaluación de Actividad Investigadora CNEAI (2014-2016).

**Gabrielle “Coco” Chanel y Jean Cocteau:
“Una alianza entre dos precursores”**

Conferencia: Noni Benegas

Presentación: Anna Caballé

26 de febrero de 2018

Hay un antes y un después de Chanel en la moda, y un antes y un después de Cocteau en el cine. Ella liberó a las mujeres al darles libertad de movimientos con ropa de punto para salir a la calle. Él creó los efectos especiales del futuro y *Matrix* no hubiera sido posible sin su Orfeo. Encarnaron las vanguardias de comienzos de siglo XX en París, y su pervivencia tras la posguerra. Compartieron invención, fantasía y capacidad de trabajo. Ella fue su mecenas y le financió aventuras artísticas y personales. Él fue su amigo fiel y portavoz de su talento ante el mundo. Ambos supieron renovarse y sorprender hasta el final.

Estos y otros aspectos serán tratados en la conferencia a cargo de Noni Benegas, poeta y antóloga. Discípula de Pierre Bourdieu, es autora del estudio preliminar a la antología *Ellas tienen la palabra: Dos décadas de poesía española*. Ha publicado siete poemarios, cuya esencia se recoge en *El ángel de lo súbito*. Sus poemas han sido traducidos al inglés y compilados en *Burning*

Cartography y, en *Animaux Sacrés*, para la versión francesa. Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan: Platero de Naciones Unidas en Ginebra, el Nacional Miguel Hernández; Rubén Darío o Esquíó. Es jurado de los Premios Nacionales, de la Crítica y del Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. Forma parte del Comité Internacional del Festival “Voix Vives” de Sète, Francia y madrina de este festival en su sede de Toledo, España. Noni es además conferenciante en universidades nacionales y extranjeras.

**Yoko Ono y John Lennon:
“El cristo y la bruja”**

Conferencia: Christina Rosenvinge

Presentación: Lucia Lijtmaer

5 de marzo de 2018

Yoko Ono era una artista y performer reconocida cuando conoció a John Lennon, miembro de The Beatles. Yoko fue fundamental en la evolución intelectual y artística de su marido, además de ser coautora no reconocida de unos cuantos hits, pero fue injustamente señalada como culpable de la ruptura de la banda más famosa e influyente de todos los tiempos, cargando con ese estigma hasta muy recientemente, cuando se ha empezado a revisar su historia desde una perspectiva de género.

eventos

Christina Rosenvinge, compositora, letrista, cantante y productora, es la encargada de explicar el encuentro de estas dos personalidades y referentes artísticos. Con quince años se inició en la música pop con la banda Ella y los Neumáticos y alcanzó éxito multitudinario con el dúo Alex y Christina. En 1991 comienza su carrera en solitario con Christina y Los Subterráneos, proyecto con el que lanza dos discos *Que me parta un rayo* y *Mi pequeño animal*, antes de adentrarse en un estilo más experimental que culminaría en una trilogía de álbumes escritos en inglés grabados entre los años 1999 y 2003 durante su estancia en Nueva York. A su regreso a España, tras grabar un mini LP en colaboración con Nacho Vegas *Verano fatal* vuelve a componer en español y edita tres discos sucesivos *Tu labio superior*, *La joven Dolores* y *Lo Nuestro* que la acaban de consagrar como referente dentro de la música pop tanto en España como en Latinoamérica.

Frida Kahlo y Diego Rivera:

“De la fortaleza y la fragilidad en la creación”

Conferencia: María Marcela Lagarde y de los Ríos

Presentación: Celia Mayer

12 de marzo de 2018

La relación de Frida Kahlo y Diego Rivera fue de gran complejidad pues en ella se entrecruzaron continuamente las obras creativas que iban llevando a cabo y las personas presentes en sus respectivas biografías. Los escritos autobiográficos de Frida Kahlo dejan constancia de la infidelidad y traición por parte de ambos: no podían estar juntos y tampoco separados.

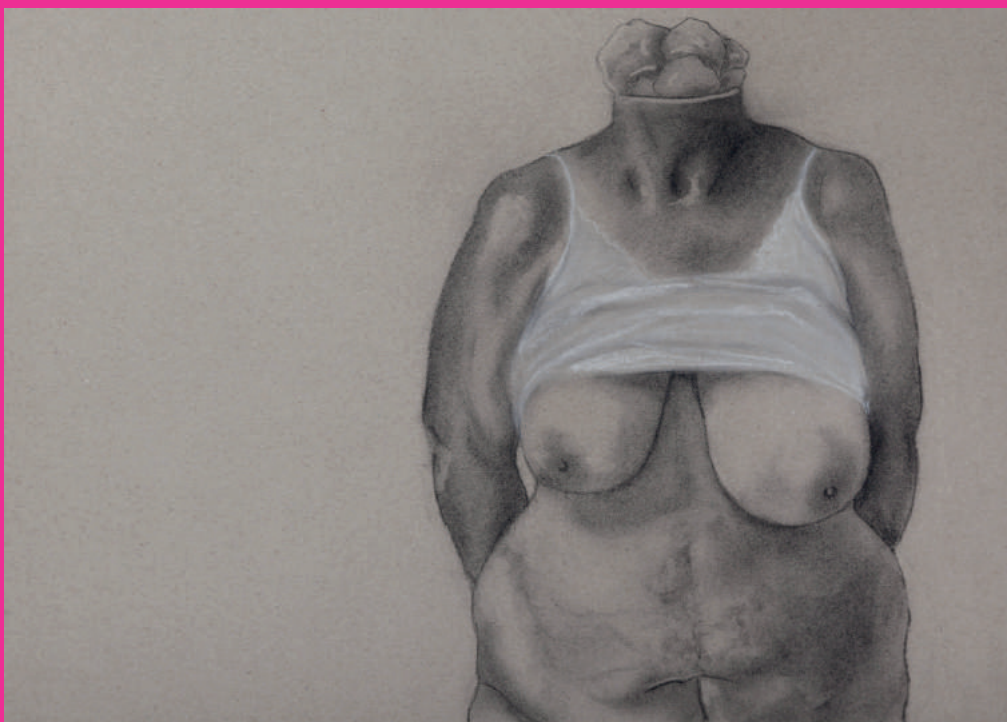
Frida y Diego se casaron en 1929, pero él ya tenía un largo historial amoroso. En las cartas que la pintora escribió se puede leer el amor que sentía por el muralista y la obsesión que llegó a sentir por él, además de sus reiterados intentos frustrados por ser madre. Lo intentó en más de una ocasión poniendo en riesgo su vida y asumiendo los conflictos que tendría con el pintor a raíz de esta decisión.

María Marcela Lagarde y de los Ríos es académica, antropóloga e investigadora. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y asociada fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, es el mayor referente del feminismo en Latinoamérica. Activista y teórica, se ha dedicado al estudio antropológico de la condición femenina, ha realizado diversas publicaciones, tratando temas como el cautiverio, cuidado, sexualidad, amor, poder, trabajo, violencia, subjetividad, religión, derecho, maternidad, sororidad, etc. Es autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, etc.

Ni ellas musas ni ellos genios, Caixaforum Madrid, del 5 de febrero al 12 de marzo de 2018.

49 MANERAS DE DIBUJAR A UNA MADRE

Joana Baygual

proyectos

El pasado día 12 de enero de 2018 se falló el XXIII Premio Nacional de pintura “Ciutat d’Algemesí” y la artista Socatoba, Sonia Carballo, obtuvo un accésit (se ha otorgado un Primer Premio y dos accésit). La obra que presentó a concurso es “49 maneras de dibujar a una Madre”, realizada en el 2016, y que podrá verse con una selección de otros trabajos que participaron en el concurso.

Socatoba en esta obra ha realizado un exhaustivo ejercicio de reflexión y introspección en referencia a quién es y de dónde viene. A través de la figura de su madre, reproducida insistentemente en el proyecto, ha meditado sobre su propia identidad, sobre quién es ella, a partir de quién es su madre.

“49 maneras de dibujar a una madre” consiste en una amplia serie de dibujos al carbón, de pequeño formato, tres lienzos al óleo y acrílico, y un vídeo. La serie de dibujos que forma parte del proyecto es una repetición de la figura de la madre. Dibujos realistas que parecen inacabados donde la fuerza expresiva de los mismos aparece en manchas o detalles más perfilados. Mediante sfumatos y borrones de carbón o pastel centra la atención en determinadas partes que parece que nos hablen de su aura materna.

La madre en una amplia serie de posturas posibles, un análisis exhaustivo y científico, analítico de su figura, sus curvas, sus formas, sus heridas, su parte más oscura, su solidez. Toda esta amplia serie de pequeños dibujos parecen los momentos congelados de la performance de la vida vivida.

Además encontramos en el proyecto lienzos donde introduce algo de color carmín, elementos de la naturaleza y el santuario de su mesita de noche, con una muñequita que la artista le regaló: “Comprarle una muñeca a mi madre para devolverle su niñez o reclamarle que no me dio mi lugar como hija de una manera inconsciente”.

Enlace al vídeo: <https://vimeo.com/238561631>

El proyecto acaba con un vídeo organizado en tres partes. En la primera la madre mira a la hija, detrás de la cámara, y a nosotros como espectadores, a los ojos. En una segunda parte la madre se desviste repetidamente, dejando abandonado su camión en el suelo, abandonando un fragmento de su vida, y en la tercera parte se aleja de la hija, mirándola siempre, para traspasarle y cederle su propia libertad, una nueva vez, desde que le dio la vida.

Debe ser difícilísimo para una artista internarse en semejante meditación, dolorosa y amarga, donde surgen toda una serie de sentimientos enfrentados y emergen recuerdos no siempre deseados.

Para este proyecto la artista se sometió a una sesión de regresión parapsicológica, hipnosis donde el 50% de tu mente está en hipnosis y el otro cincuenta está consciente, mediante la cual se transbordó al momento de su parto, el primer momento que dejó de estar en íntima y profunda relación con su madre. Los médicos tardaron mucho en colocarla en los brazos de su madre. Y a partir de aquí va reflexionando sobre la figura de la madre y su representación como individuo social, familiar y afectivo.

Seguramente la artista ha repasado cada momento de su vida junto a su madre, los porqués de según qué situaciones vividas, los sentimientos cruzados y los desapegos sentidos. El apego, o el desapego, es uno de los conceptos que le ha estimulado para analizar lo que experimentaba y poder enfrentarse con el trabajo.

El cuerpo físico de la madre, metáfora de fuerza y sostén de la familia que se desprende de una misma para ir adelante con lo que lleva sobre sus espaldas. La artista-hija la compara con la Venus de Willendorf, mujer-piedra, mujer-madre, que representa la fuerza totémica, pero también mujer dual y castradora en cierta medida. Se podría decir que “¿hay que matar a la madre para poder ser una misma?”. A las madres se les hace muy difícil dejar partir a lxs hijxs.

El cuerpo de la madre como un campo de batalla donde la vida se ve reflejada y proyectada, como un “lugar” que nos explica lo que es la vida y lo que será la nuestra.

Es un homenaje a las madres, es un ejercicio de perdón y oportunidad, es una forma de agradecimiento y reconciliación con nosotrxs mismxs, es una manera de poder madurar y dejar partir a la niña/o que fuimos o fueron nuestras madres. Es una manera de enfrentarnos con la vida y con la muerte.

En la exposición se podrá ver el lienzo más grande de la serie que representa a la madre casi a tamaño natural, pero el proyecto en sí, como hemos visto, es mucho más extenso y profundo.

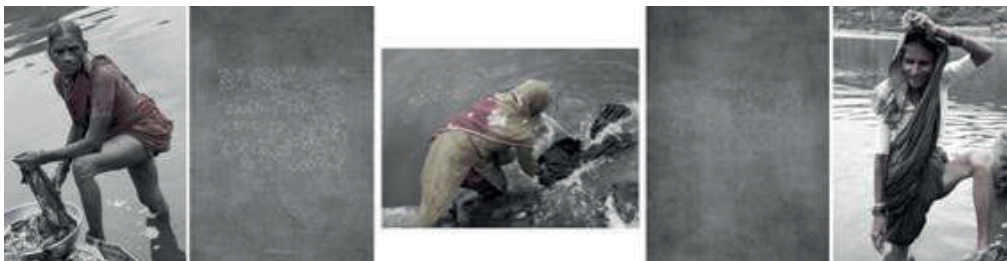
Socatoba, 49 maneras de dibujar a una Madre, Sala d'Exposicions Municipal, c/ Muntanya 24, Algemesí, Valencia. Del 26 de enero al 11 de marzo de 2018.

Más información:

www.socatoba.com

THE LIVING WATER EDITION DE ANA DMATOS

Joana Baygual

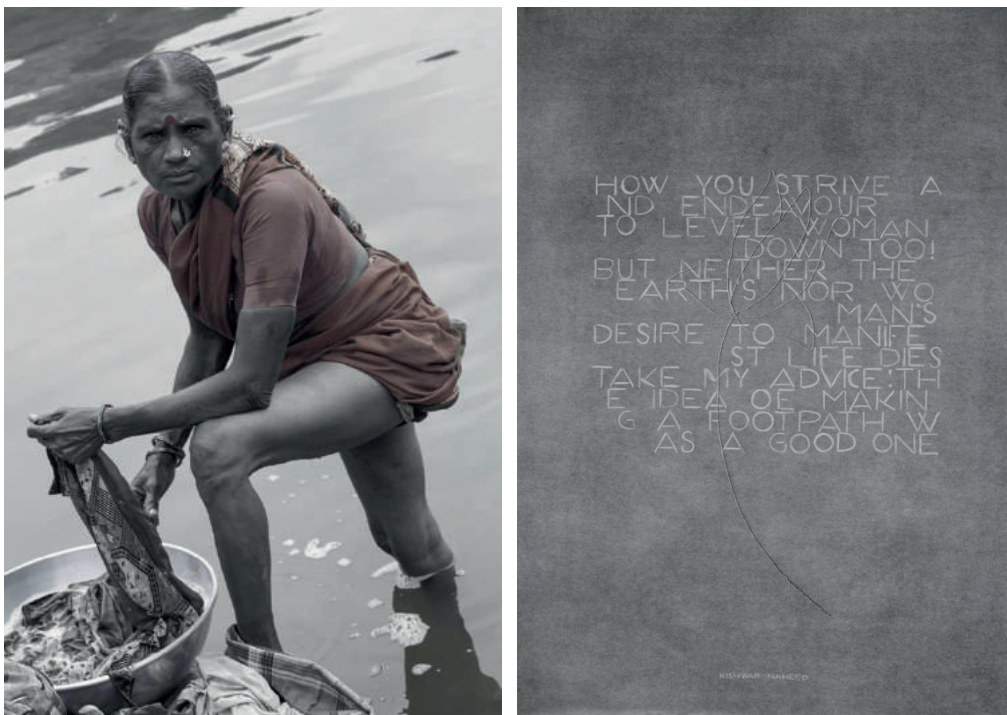

El proyecto que presenta Ana DMatos, *The Living Water Edition*, en el Museo Provincial de Lugo, dentro de la exposición *Eu., ti... , elas..., nosoutras, nosoutrxs en Rede*, es una pequeñísima parte de un proyecto de vida que la artista ha venido haciendo y configurando estos últimos 10 años. Es un proyecto con muchas lecturas, extenso y dilatado, y que, una pequeña parte, la sintetiza en lo que presenta en Lugo, su ciudad natal.

Como artista multidisciplinar que es, en este caso utiliza los medios que mejor se le adecuan a lo que le interesa expresar, como son la fotografía, el bordado y el texto directamente “dibujado” sobre el papel, mediante calcografía.

Tres fotografías de mujeres hindúes, que realizan las tareas de lavado de la ropa en la orilla de un río. Unas mujeres que pertenecen a las castas más bajas del escalafón social. Poseen el doble estigma de pertenecer a la clase más humilde y ser mujeres. Y dos fragmentos de “The grass is really like me”, de la poetisa feminista paquistaní, Kishwar Naheed. Una bella poesía que habla de la mujer como hierba rebelde que no se somete a la disciplina del cortacésped que la quiere dominar y moldear a su antojo. Aplicadas por encima, bordadas en plata, dos figuras de las utilizadas en los kolams hindús representando una flor y una trenza.

Los Kolams son unos dibujos que las mujeres realizan cada mañana en algunos lugares de la India para dar la bienvenida a lxs que lxs visitan y para alejar a los malos espíritus. Aquí, Ana nos da la bienvenida a nosotrxs para introducirnos en ese mundo desconocido de esas mujeres representadas y en su cultura, tan opuesta y diferente a la nuestra.

Es un proyecto que parte de sus viajes por países exóticos, lejanos, India, China, Japón, Myanmar, etc. en una búsqueda de una belleza interior y anímica, y de la propia identidad pero también la raíz de nuestra sociedad y de la naturaleza humana, siempre centrada en el rol y el papel de la mujer en el mundo. Ana se pregunta por las razones por las que el mundo globalizado sigue permitiendo las desigualdades e injusticias, y busca poner en evidencia lo que ve, a partir de su mirada sensible y crítica, nunca olvidando la belleza y la poesía.

La obra de Ana DMatos nos habla de esa belleza que no percibimos, esa belleza que sentimos y que no tenemos palabras para describir. Una belleza fuera de los cánones estéticos, hegemónicamente preestablecidos, asumidos por la tradición y por la cultura heteropatriarcal. Para ello prescinde de los atributos sensibles que nos precisan lo que es bello o lo que no es bello, para que busquemos más allá de nosotras, dentro de las emociones.

Los sugestivos colores de las vestimentas de las mujeres o de los kolams, los deja de lado para mostrarnos la esencia que pervive bajo esas huellas sensibles, en un ejercicio de abstracción interior a nosotras mismas.

proyectos

Ana se pregunta: “Pero, ¿y la belleza del alma, esa belleza reticular que nos une, que es más profunda y menos evidente, belleza que no es concreta ni normativa? ¿Cómo representar todo eso? Creo que la poesía, la abstracción del bordado y el silencio de las imágenes (silencio por ausencia del color real y silencio en la congelación del movimiento...) podrían ayudar a trascender eso bello masculino a belleza en femenino, si es posible definirlo así, sin caer en los tópicos y hablar de una belleza más allá de la norma...”.

En este proyecto Ana DMatos abre un canal de comunicación para el entendimiento entre las mujeres y busca establecer unos lazos y abrazos de sororidad comunes y valientes entre todas las mujeres de este mundo, sin fronteras culturales ni sociales. Una bellísima Utopía por la que soñar con cambiar nuestro mundo. ¿Puede la mirada de la mujer cambiar el mundo?

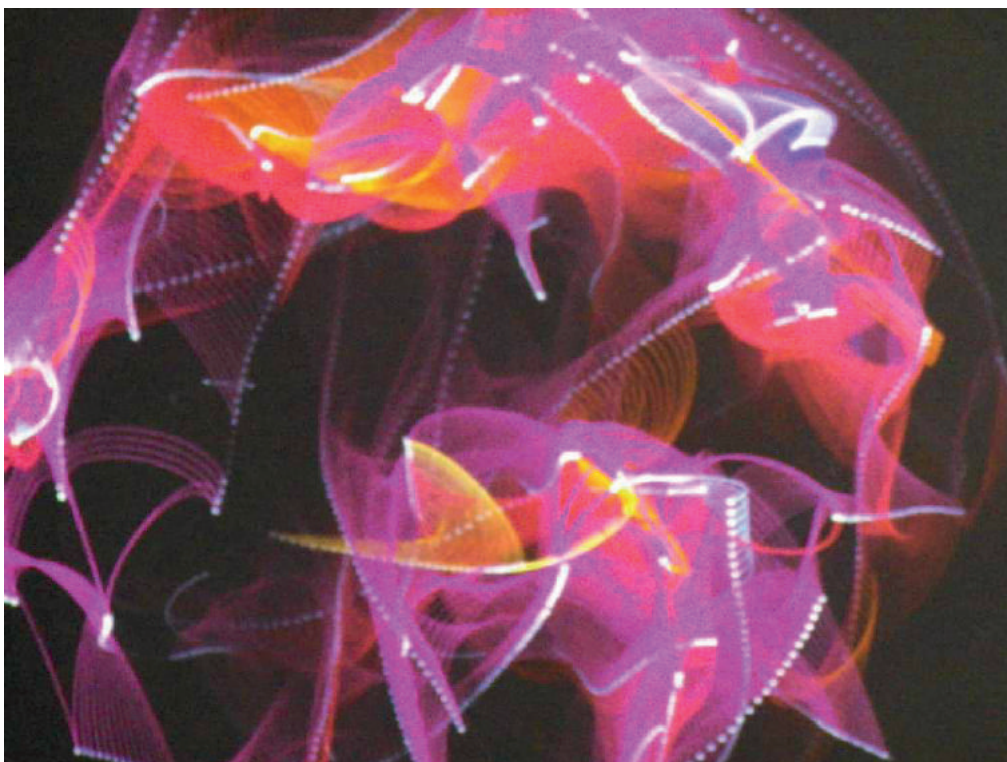
Eu... ti... elas... nosoutras, nosoutrxs en rede, Museo Provincial de Lugo. Hasta el 1 de abril de 2018.

Más información:

<http://redemuseisticalugo.org/documentos.asp?mat=28&id=2972>

GEODESIA, UNA CARTOGRAFÍA ARTÍSTICA

Asun Requena Zaratiegui

El sábado día 11 de febrero de 2018 se presentó en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte, el proyecto *Geodesia* capitaneado por Sofía Albero Verdú, Doctora en Ciencias Humanas y Arte, y Mireya Martín Larumbe, artista y especialista en género. Este proyecto se ha llevado a cabo con una ayuda a la investigación del Centro Huarte para fomentar el estudio de las artes con un presupuesto de 3.000 euros en honorarios y 2.000 euros en producción. El tiempo de trabajo, tres meses.

Para ello han creado un método de trabajo nada convencional, que se une a otras corrientes de estudio y metodologías para la investigación, creadas por especialistas que no son Historiadores del Arte. Estas corrientes rompen moldes en tanto en cuanto al estudio de variables, el establecimiento de bloques de estudio y el volcado de esta información.

proyectos

Si distinta es la concepción de territorio, es decir, de la delimitación de Navarra y de su espacio, el equipo de investigación lo concibe como un concepto de territorio móvil. No querían que fuese un mapa fijo, querían que tuviese una estructura flexible.

Como comienzo enviaron a los artistas una ficha con las siguientes variables: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacido o no en Navarra haciendo hincapié en Pamplona, contactos telefónico y web, y cinco sub-bloques con palabras claves a marcar, las que sean necesarias. Estos son: creador@s, colectiv@s, gestor@s culturales, teóric@s y comerciant@s.

A su vez estos sub-bloques contienen otras variables. Los creador@s se subdividen en visuales, audiovisuales y sonoras con abreviatura VIS. Plásticas y fotografía en FPLAS, para escénicas ESC, para musicales MUS, para literatura LIS y para cinematografía CIN.

En el de Colectiv@s está dividido en Asociaciones Artísticas con la abreviatura de ASO, y Colectivos Artísticos con COL.

En el de Gestor@s Culturales se divide entre Gestores de la Administración Pública, GES, y Comisariado, COM.

En el de Teoric@s, se han seguido los siguientes parámetros : Crítica de Arte (CRIS), Historiador/a (HIS), Investigación(INV), Filosofía(FIL) y Prensa especializada (PRS).

En el grupo de los comerciantes, Galeristas (GAL) y MAR (Marchantes).

Tras el trabajo de campo contaron con el trabajo inestimable y la artísticidad de Martín Etxauri, artista conocido como Txo, para volcar la información recogida por Martín Larumbe y Albero. Para ello y ayudado de su herramienta de trabajo, su ordenador y con conocimientos de mapeo, ha visualizado el proyecto basado estructuralmente en el concepto de Geodesia. Limitado en cuatro partes y teniendo en cuentas las cinco variables de la investigación de campo, también llamadas TAG o etiquetas, ha realizado una obra visual, que se genera a través de un algoritmo matemático que se regenera en infinitas proyecciones tridimensionales con una variable temporal de 25 minutos las cuatro. La última variación siempre es resumen de las otras tres.

Le da gran importancia al tiempo relativamente lento para la visualización del punto que es la representación del artista en movimiento, y su movimiento dentro del territorio.

Insisten en la precarización del mundo artístico como base de la necesidad del estudio y en la apertura del mismo para seguir uniéndose más artistas.

El archivo será accesible y se podrá consultar.

EnAmorArte - ART MARKET

Eva Sánchez

La idea nace de la necesidad que se me plantea como artista plástica de buscar mis clientes por diferentes caminos, presentándome todos una serie de inconvenientes que por las razones que voy a exponer me dejaban fuera, mostrándome que hay un vacío entre las ferias de artesanía, donde el producto está enfocado más hacia los diferentes oficios artesanos, y las ferias internacionales anuales, donde solo tiene cabida el artista representado por galerías o representándose a sí mismo con unos costes muy elevados y una única oportunidad al año, dejando en un limbo a muchos artistas profesionales que siempre están en la categoría de “emergentes” pero que más bien se sumergen porque no tienen opciones de llegar a un público ni a una galería, ya sea por motivos económicos o bien porque no saben llegar a ellos. Internet es otro camino... Si quieres que tu arte se conozca tienes que manejar redes sociales, diseñar páginas web, etc... y hay muchos artistas que también se quedan fuera por desconocimiento de este campo, perdiéndose la oportunidad tanto del artista, como del público e incluso de nuestro país de aportar más arte a nuestra historia.

¿Cuántos artistas que pueden aportar riqueza cultural a nuestro país se pierden por no encontrarse con las posibilidades adecuadas para darse a conocer? Así surge EnamorArte Art Market, un mercado de arte en diferentes espacios, intimista, elegante y sorprendente. Dirigido a todo tipo de público formado por artistas profesionales de diferentes técnicas artísticas. Daremos cobertura a la pintura, al grabado a la fotografía y a la escultura. Abiertos a otros campos artísticos siempre que cumplan un mínimo de requisitos que explicaremos más adelante, rellenando ese limbo y acogiendo a esos artistas, dando oportunidades de relacionarse con galerías y clientes potenciales,

mostrar su trabajo y su perfil en internet, creando una vía de acceso entre los dos extremos de ferias que teníamos al principio, y fomentando y apoyando el arte emergente en nuestro país para convertirlo en arte económicamente sostenible.

Mi historia

Me llamo Eva Sánchez, soy artista plástica y llevo toda mi vida volcada en diferentes sectores del arte. Empecé con el teatro, donde aprendí a moverme en el montaje de espectáculos de bajo presupuesto, y a buscar espacios para actuar y buscar ayudas de todo tipo, económicas y en especie, aprendiendo a colaborar e intercambiar trabajo con otras empresas que se encontraban en la misma situación. Un tiempo después empezó mi interés por la pintura y me fui a recorrer España con un puesto de artesanía, moviéndome por ferias medievales y aprendiendo de los demás su funcionamiento. Todo este tiempo he estado compaginando mi labor artística con otros trabajos. Mi blog: <https://hebanaluna.com>, actualmente remodelándose, y mis redes sociales Instagram: @HebanaLuna Twitter y Facebook con el mismo nombre.

Mi última experiencia como creativa, productora y organizadora de un proyecto, fue con mi programa de radio: El Espíritu de la Ballena. Para escuchar podcast del programa: https://www.ivoox.com/podcast-espiritu-ballena_sq_f1295744_1.html, un proyecto artístico donde aprendí muchísimo pero exigía mucho tiempo y todavía me faltaba conseguir financiación y además iba a tener que dejar de pintar. Así que... se quedó en una gran experiencia para mi currículum.

EnAmorArte - Art Market, C/ Hermosilla 59, Madrid. Del 15 al 18 de febrero de 2018.

Más información:

<http://enamorartemarket.com>

NI ELLAS MUSAS NI ELLOS GENIOS: TRES CICLOS

Pilar V. de Foronda

patrimonio

La historia del arte, del pensamiento, de la ciencia, nos ha sido a menudo contada como fruto del genio de algunos individuos excepcionales, siempre hombres. Semejante visión deja en la sombra a las mujeres que, no sólo han acompañado, ayudado e inspirado a esos hombres (“las musas”), sino que con frecuencia han sido brillantes creadoras. ¿Por qué ellas ocupan siempre un segundo plano? ¿Qué trabajos extraordinarios realizados por mujeres han quedado sepultados a lo largo de décadas? ¿Qué filósofas, escritoras, científicas o artistas, parejas de hombres célebres, han desaparecido tras la reputación de sus maridos, compañeros, padres, hermanos... que, sin tener mala intención, se han apropiado de sus trabajos?

A estas preguntas han querido dar respuesta, desde el año 2015, los ciclos “Ni ellas musas ni ellos genios” que coordinados por Laura Freixas y Pilar V. de Foronda, de la mano de Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura, de la asociación MAV, Mujeres en las Artes Visuales, y Caixa Fórum Madrid.

Los ciclos han estado compuestos por conferencias que buscaban, además de recuperar la figura y obra de las supuestas “musas”, provocar una reflexión sobre cuestiones de gran alcance en torno a la creación, la historia y la desigualdad entre los sexos. La variedad de ámbitos, épocas y nombres abordados por las especialistas, además de buscar llegar al mayor público posible, visibilizaba lo intenso, extenso y persistente de este mecanismo que ensombrece e invisibiliza las aportaciones de las mujeres a la sociedad y a la cultura.

La pareja de los feministas Harriet Taylor Mill y John Stuart Mill, impartida por la filósofa Ana de

Miguel abrió el primer ciclo. De Miguel explicó como Stuart Mill, pensador brillante, educado para ser filósofo utilitarista, supo comprender la profundidad del pensamiento de Taylor y plasmarlo en “De la sumisión en la mujer” creando ambos, de manera conjunta y gracias a la generosidad de Mill y de Elizabeth Taylor, hija de Harriet, uno de los textos fundacionales de la filosofía crítica feminista. La compositora Marisa Manchado Torres, expuso la vida de Clara Wieck y Robert Schumann, donde ella no solo compuso su propia obra, sino que dedicó gran parte de su vida a poner en valor la obra de él, dejando la obra propia en segundo lugar. Pilar V. de Foronda, escultora, expuso la relación entre la escultora Camille Claudel y el escultor Rodin, primero de alumna/maestro y posteriormente de amantes, así como todas las circunstancias que llevaron al internamiento de Claudel en un manicomio donde sobrevivió los últimos 30 años de su vida sin poder dejar brillar su talento creador. La obra escultórica de C. Claudel, ha sido sistemáticamente silenciada hasta este siglo XXI, en el cual poco a poco va trascendiendo. La educadora Marian López Fernández Cao, trató sobre el matrimonio formado por Sonia Terk y Robert Delaunay como el caso en que ella es la persona que aporta la constancia y la razón práctica de la vida para la supervivencia cotidiana siendo él quien puede permitirse el “lujo” de ser artista. Finalmente, la escritora Laura Freixas impartió la última conferencia del ciclo en torno al matrimonio formado por Sylvia Plath y Ted Hughes que finaliza con el suicidio de ella, mostrando como la imposibilidad de que su talento brillara, las descalificaciones por parte del entorno, la energía empleada en la crianza, la hicieron ser una persona desdichada que no pudo conciliar la frustración generada por la imposibilidad de crear, frustración que acaba provocando su suicidio.

Camille Claudel

La política, filósofa, historiadora y escritora Geneviève Fraisse, inauguró el segundo ciclo exponiendo la extraordinaria relación entre Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre, destacando el pacto de simetría que ellos, de modo racional y voluntario, adquirieron respecto al otro. Pacto que respetaron, el del amor “necesario” frente al amor “contingente”, y que les sirvió para encontrar un lugar común de pensamiento al tiempo que les permitió desarrollarse de manera independiente con el apoyo del otro. Conocer la relación de los científicos Marie y Pierre Curie fue un placer que nos regaló la escritora Rosa Montero, destacando la colaboración del matrimonio en el trabajo de laboratorio y las dificultades a causa de la discriminación sufrida por María por parte de sus contemporáneos, tanto antes como tras el fallecimiento de Pierre. La conferencia de Margarita Borja, poeta y directora escénica,

trató sobre María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra. La contradicción de visibilidad y sombra en la que vivió María Lejárraga, entre su compromiso feminista y el ser autora de teatro en la sombra, escribiendo para Gregorio Martínez Sierra. Carmen Alborch impartió su conferencia en torno a la relación de los fotógrafos Tina Modotti y Edward Weston. La fotógrafa descubrió su talento de la mano de Weston, su maestro y amante, pero Tina evolucionó y revolucionó: antifascista y comunista, también estuvo en la Guerra Civil Española. Documentó a través de su fotografía la lucha social y las desigualdades, tanto las que veía como las que sufrió directamente. Finalizó este segundo ciclo, la catedrática y filósofa feminista y Amelia Valcárcel hablando de Madame de Staël, filósofa política, ensayista y novelista, quien al ser hija de un banquero suizo estaba dotada de “todos los bienes de fortuna”, frase que subtitulaba la conferencia. Autora de las *Reflexiones sobre la Revolución Francesa y Sobre Alemania*, además de novelas de enorme éxito, como *Corina*, tuvo más de una relación significativa, pero, de todos los varones con quien coincidió, para su desgracia, solamente uno no se la quitó nunca de la cabeza, Napoleón, el emperador de Francia, que cuando ella entraba en una habitación, él la abandonaba por la puerta opuesta.

El tercer ciclo de “Ni ellas musas ni ellos genios” lo estrenó la historiadora británica, Frances Spalding con una mirada retrospectiva hacia el espacio de vida compartido por la escritora Virginia Woolf y el crítico de arte Roger Fry. Spalding subtituló su conferencia con la frase de Woolf: “Me erizó entera con ideas, preguntas y posibilidades”. La profesora Ana López Navajas dictó su conferencia sobre Marie-Anne Pierrette Paulze, Mme. Lavoisier y Antoine Lavoisier, presentando un estudio de

patrimonio

caso en el que valoramos el matrimonio como equipo de investigación científica. Sus logros, relacionados con la combustión o el oxígeno entre otros aspectos, los convierten en padres de la química moderna. Sin embargo, ese “título” lo ostenta solo Antoine. Marie-Anne, igual que otras científicas anteriores y posteriores en el tiempo que colaboraron con sus maridos y hermanos, no vio reconocido su trabajo. La escritora Cristina Morató presentó su conferencia con el subtítulo, “La señora Livingstone, supongo” sobre Mary Moffat y su marido, David Livingstone quien ha pasado a la historia como uno de los grandes exploradores del continente africano. Las hazañas de la gran viajera y esposa de Livingstone, al que acompañó en sus expediciones por el río Orange o el desierto del Kalahari, han quedado en la sombra. La lista de hazañas del Sr. Livingstone resulta interminable desde que en 1840 desembarcara en la actual Sudáfrica. Mary Mofat, que le acompañó toda la vida, falleció, tras una vida de sacrificios, en la misión de Chupanga, en Mozambique. Tenía cuarenta y un años y siempre se sintió “una africana blanca”. Laura Freixas dio su conferencia sobre la pareja formada por María Teresa León y Rafael Alberti. La definición que dio María Teresa León en sus memorias de su posición respecto a Rafael Alberti, su marido: “Ahora yo soy la cola del cometa. Él va delante”, era el descriptivo subtítulo de esta conferencia. Ella tenía 67 años y él 68. Él era un poeta famoso y ella, aunque también escritora, era principalmente la “mujer de”. Freixas demostró a través de los testimonios escritos por uno y otra, que esa distribución de papeles refleja el resultado de unos condicionantes, materiales y simbólicos, anteriores a las biografías de madurez de cada uno de ellos y que moldearon sus biografías para cumplir los mandatos de género recibidos en su infancia y adolescencia.

La presidenta de la asociación MAV, María José Magaña Clemente habló de Lucía Moholy y Laszlo Moholy-Nagy. Lucía Moholy, de soltera Schulz, estudió historia del arte y filosofía. Era escritora, editora, fotógrafa, crítica de arte y autora del libro Cien años de fotografía; no obstante, el dato que suele destacarse de su trayectoria es que documentó la labor de la Escuela de la Bauhaus alemana, donde su marido, de quien toma el apellido, era profesor y uno de los principales integrantes. Lucía participaba de la vida diaria de la escuela, promoviendo la fotografía como técnica y como arte, codeándose con creadoras, artistas, arquitectos, como Ilse y Walter Gropius, Paul Klee, Kandinsky, Anni Albers, Marianne Brandt, la activista de los derechos de la mujer Clara Zetkin, etc., como testifican sus retratos.

Tina Modotti

El ciclo finalizó con la pareja creada por Aline Kominsky y Robert Crumb, presentada por la investigadora y profesora de cómic Josune Muñoz. Pareja muy adecuada para cerrar el ciclo porque, además de demostrar hasta qué

punto este estereotipo cultural se perpetúa hasta la actualidad, lo muestra en imágenes. Robert Crumb se convierte a finales de los 60 en uno de los principales fundadores del cómic underground. Un nuevo cómic para adultos de marcada estética feista y experimental, muy crítico con el idealizado sueño americano y altamente autobiográfico. Aline Kominsky formó parte de colectivo de mujeres que crearon *Wimmen's comix*, la revista de cómic feminista, a principios de los 70, respuesta crítica al misógino cómic underground masculino y reflejo durante tres décadas de las reivindicaciones y preocupaciones del movimiento feminista. Siendo pareja desde mediados de los 70, la obra conjunta de Aline Kominsky y Robert Crumb, *Háblame de amor* (La Cúpula, 2015) –significativa traducción del título original *Draw together (Dibujar juntos)*– la antología que recoge más de 35 años de trabajo, es única en la historia del cómic: una profunda y matizada crónica de sus años como pareja vital, creativa, sentimental y sexual. Está dibujada a cuatro manos, es decir, cada uno dibuja el personaje de sí mismo en cada viñeta, y muestra, muy claramente, sus estilos y personalidades. Juntos, y en clave de humor, hablan y hablan y reflexionan sobre los vaivenes de la creación y recepción del cómic, los límites de la narración autobiográfica, las dificultades para la conciliación familiar, las raíces judías y la obsesión por la belleza física de Aline o las obsesiones sexuales de Robert y, lo que es más interesante, ambos critican constantemente los prejuicios y estereotipos con los que los demás miden y juzgan su obra conjunta.

Esperamos, deseamos, tenemos la certeza, tanto desde la coordinación del ciclo, como desde Caixa Forum Madrid y desde la Asociación para la igualdad en la cultura, Clásicas y Modernas (www.clasicasymodernas.org), que el cuarto ciclo de “Ni

ellas musas ni ellos genios”, que comenzó el lunes, 5 de febrero y terminará el 12 de marzo de 2018, con la antropóloga Marcela Lagarde hablándonos de la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera “De la fortaleza y la debilidad en la creación”, esté a la altura de los anteriores y que todas las personas que sientan su curiosidad avivada por este artículo podamos encontrarnos en ese igualitario espacio para la cultura.

Más información:

<http://www.m-arteyculturavisual.com/2018/02/05/sobre-musas-y-genios>

CICLO DE CONFERENCIAS

<p>Lunes 5 de febrero 19.30 h</p> <p>MARILYN MONROE Y ARTHUR MILLER RADIANTE, PERO RODEADA DE OSCURIDAD</p> <p>A cargo de Oriolada Pothack, investigadora y profesora de Historia Social y Crítica del Arte y directora del Centro de Estudios Teóricos y Estudios Culturales de la Universidad de León (Investigación)</p> <p>Conferencia presentada por María González</p>	<p>Lunes 26 de febrero 19.30 h</p> <p>DABRIELLE "COCO" CHANEL Y JEAN COCTEAU UNA AUMAZA ENTRE DOS PRECURSORES</p> <p>A cargo de Nani Benegas, poeta y artista. Forma parte del Comité Internacional del Festival "Los Venos" de Calatayud, España, y es miembro de este festival en su sede de Toledo</p> <p>Conferencia presentada por Ana Caballé</p>
<p>Lunes 12 de febrero 19.30 h</p> <p>ALMA REVILLE Y ALFRED HITCHCOCK EL MARIDO DE MME. REVILLE</p> <p>A cargo de Inés Peña Benza, licenciada en Filología, especialista en Electrónica y Teoría del Arte. Directora y gestora de cine y televisión. Directora del Área de Investigación de la Fundación Laica. Colaboradora de la Fundación Mujeres por África y fundadora de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales)</p> <p>Conferencia presentada por Josefina Molina</p>	<p>Lunes 5 de marzo 19.30 h</p> <p>JOHN LENNON Y YOKO ONO EL CRISTO Y LA BRUJA</p> <p>A cargo de Christina Ripstein, compositora, artista, cantante y productora</p> <p>Conferencia presentada por Lucía Lijonier</p>
<p>Lunes 19 de febrero 19.30 h</p> <p>HEDY LAMARR Y GEORGE ANTHEUIL UN CHISPAZO DE GENIO EN EL FRASOR DE LA BATALLA</p> <p>A cargo de Adela Muñoz Pérez, investigadora de la ciencia (Ingeniera) en la Universidad de Sevilla.</p> <p>Conferencia presentada por María Violeta Roge</p>	<p>Lunes 12 de marzo 19.30 h</p> <p>FRIDA KAHLO Y DIEGO RIVERA DE LA FORTALEZA Y LA FRAGILIDAD EN LA CREACIÓN</p> <p>A cargo de María Marcela Lagarde y de los Ríos, académica, antropóloga e investigadora. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y asociada fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.</p> <p>Conferencia presentada por Celia Meyer</p> <p>Precio por conferencia: 4 €</p> <p></p> <p>Página del Precio: 34</p>

CaixaForum Madrid

Obra Social "la Caixa"

LA DIFERENCIA DE SER MUJER ARTISTA EN EL 36 (SEGUNDA PARTE)

Asun Requena Zaratiegui

Siguiendo con esta búsqueda de nuestra genealogía y sin dejar de aludir al anterior artículo*, me surgió la incógnita de si hubo más mujeres en el periodo de entreguerras que desarrollaron su trabajo.

Efectivamente. Al desempolvar la Historia de Navarra, encontré a la pintora María Teresa Gaztelu y Elío.

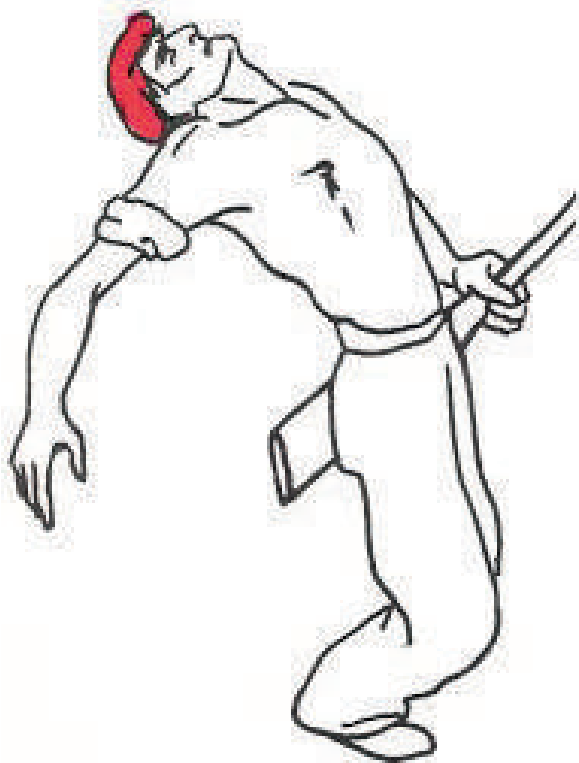

Nació en Pamplona un 4 diciembre de 1912. Fue hija de Alfonso Gaztelu y Maritorea, y Blanca Elío y Mencos. Su familia formaba parte de la nobleza navarra, poseyendo ella misma los títulos de Marquesa de la Lealtad y Marquesa de Góngora. Tuvo dos hermanos, Inés y Alfonso Gaztelu, también pintor. Falleció en Pamplona el 14 de diciembre de 1999.

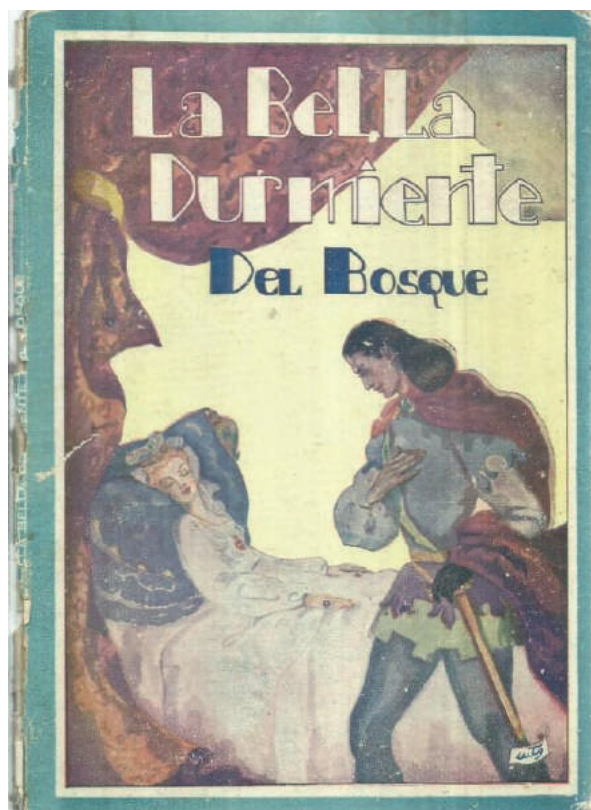
Fue enfermera del Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, durante la Guerra Civil. Entre sus trabajos realizó dibujos para la propaganda carlista en 1937, la colección de postales del requeté durante el año 1937. Imágenes con un dibujo sencillo pero de resolución magistral.

La técnica tinta negra y un pequeño guiño simbólico político en la boina o txapela con el color rojo de la misma. Los temas aluden al espíritu político del Carlismo y al ser humano. Se puede ver a una

madre despidiendo a un hijo al irse al Frente, al soldado rezando mientras espera al enemigo, padre colocando la boina a su hijo, abuelo con bebé vestido de requeté, soldados en formación y soldado abatido que recuerda a la foto del soldado miliciano de 1936.

También trabajó el retrato y la ilustración de libros. Trabajó para editorial ORVY de San Sebastián ilustrando cuentos populares de Perrault y otros. Sus ilustraciones siempre están firmadas con las letras mtg. Ilustró para la editorial Pueblo Vasco de Bilbao en 1944 el libro y portada de *Bosquejos de la Vida Inglesa*.

Dice el Historiador José María Muruzábal que tuvo buena formación en Pamplona y Madrid. Practicó durante años el retrato, especialmente en la técnica del pastel, tratándose de una de las primeras mujeres que destacó a nivel regional en las BBAA durante la primera mitad del siglo XX. Estuvo presente en la exposición, "Artistas navarros en una colección de arte navarro", noviembre 2102 a enero 2013, en sala Conde Rodezno de Pamplona, nº 64 pero ni el Museo de Navarra ni el Museo Histórico del Carlismo en Estella la nombran entre sus pintores. Uno de sus retratos apareció reproducido en el catálogo de la sala subastas Apolo, nº 26 (octubre, 2011), nº 262 lo que nos hace afirmar que sus obras son valoradas por la crítica.

patrimonio

¿Qué separó a Francis Bartolozzi de María Teresa Gaztelu? Obviamente la Guerra Civil, como a todos. Francis nos muestra la Guerra en la ciudad de Valencia, y la del campo en la imagen de la Estación de Alboraya, la pena la desolación de la misma. También trabajó para el aparato propagandístico pero en el Republicano. María Teresa se quedó en su ciudad natal y se dedicó al trabajo en el Hospital. De familia con orígenes carlistas, realizó también su visión de la Guerra Civil proyectándolo en la obra de las postales.

La obra de Francis Bartolozzi estuvo junto a otras en la exposición “Yo la peor de todas” en el Museo de Navarra hasta estas fechas, ¿pero qué pasa con la de María Teresa Gaztelu? Su visibilización ha sido difícil por la necesidad de las personas de olvidar o aparcarse lo que sucedió. Sus obras también podrían contextualizar la exposición del Museo Reina Sofía sobre la Guerra junto con los de Francis Bartolozzi.

Los símbolos tanto de una parte como de la otra todavía perduran en mucha gente y hacen que sean difícil de visualizar, es decir, que todavía duele.

Cuando el arte y la política van de la mano, resulta para el ser humano muy difícil de gestionar, porque donde unos ven solo arte, otros ven una proyección de sus desvelos.

* “La diferencia de ser mujer artista en el 36 o *El Guernica* como cuestión de estado” (*M-Arte y Cultura Visual* nº 25): <http://www.m-arteyculturavisual.com/2017/05/09/la-diferencia-de-ser-mujer-artista-en-el-36-o-el-guernika-como-cuestion-de-estado/>

SOLEDAD LORENZO. UNA VIDA CON EL ARTE

Rocío de la Villa

publicaciones

Con ocasión de las exposiciones “Punto de encuentro” y “Cuestiones personales” en el Museo Reina Sofía sobre la Colección Soledad Lorenzo, compuesta de casi cuatrocientas piezas y donada al museo nacional, retomamos el volumen biográfico.

Publicado tras la concesión a Soledad Lorenzo del Premio Fundación Arte y Mecenazgo, se trata de la primera monografía dedicada a una galerista en nuestro país, lo que supone una importante aportación a nuestra historiografía artística, en la que escasean los ensayos sobre galerías. En parte, podría considerarse un manual del oficio de galerista, dado el absoluto compromiso de la protagonista, que explica las reglas de oro de su método de trabajo, respaldado por las declaraciones de los artistas que pertenecieron a su galería durante los veintiséis años que permaneció abierta (1986-2012). Pero también es una historia parcial del arte contemporáneo en nuestro país desde la década de los años ochenta, cuando comienza el despliegue de nuestro sistema del arte con la construcción de museos y centros de arte, al tiempo que se plantea la reformulación de instituciones y asociaciones profesionales, y nuestra escena artística se abre definitivamente al panorama internacional. Aspectos a los que Soledad Lorenzo (Torrelavega, 1937) ha contribuido, al llevar hasta sus últimas consecuencias el desempeño de su profesión: al ser cofundadora de la Asociación Arte Madrid, del Consorcio de galerías y del Instituto de Arte Contemporáneo, y coiniciadora del Código de Buenas Prácticas; además de su presencia constante en ferias internacionales como ARCO, Frieze y Art Basel. Una labor bien reconocida con la concesión de otros premios en los últimos años: Medalla de Oro de las Bellas Artes 2006, Premio GAC 2012, Premio MAV, Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio; y el muy destacado Premio FEAGA European Gallery, concedido por la Asociación de Galerías Europeas, en la Feria de Basilea en 2009. Galardones profesionales para un personaje mediático, que ha popularizado el galerismo en nuestro país, con su defensa a ultranza del arte contemporáneo. Y que, en definitiva, para la sociedad ha sido la cara visible de una generación espléndida de mujeres galeristas y gestoras en nuestro país: Elvira González, Juana de Aizpuru y la galerista/coleccionista Helga de Alvear junto a María de Corral y Rosina Gómez-Baeza, por citar solo algunas.

El volumen contiene dos partes. Una extensa entrevista de Antonio Lucas, en la que Soledad se muestra, como diría ella, “con toda naturalidad”, contando cómo llegó al arte contemporáneo, sus inicios primero con Fernando Guereta y después en la galería Theo –un periodo en que alterna su relación con artistas y coleccionistas con la amistad de literatos: José Hierro y Luis Rosales, a través del que conoció a Juan Rulfo y Juan Carlos Onetti, Francisco Nieva...–, y su trabajo como coordinadora de exposiciones en Europalia 85, antes de fundar su propia galería.

Y una segunda parte, donde Mariano Navarro revisa la historia de la galería por grupos de artistas, incluyendo sus declaraciones junto a las de Soledad Lorenzo sobre la relación mantenida entre ellos.

Soledad Lorenzo en el interior de la instalación de Sergio Prego montada en su galería en 2011

Siguiendo el modelo de Juana Mordó quien, como señala Soledad, era “el referente de su generación”, decidió crear una galería de artistas, no de tendencias. En ella se reunieron “maestros” como Gordillo, Palazuelo, Tàpies, Anthony Caro y Louise Bourgeois con jóvenes que su galería puso en valor: Txomin Badiola y Pello Irazu, Jon Mikel Euba, Sergio Prego, Juan Uslé, Jorge Galindo, Juan Ugalde, Íñigo Manglano-Ovalle, Jerónimo Elespe o Philippe Fröhlich, “porque –afirma– es donde se prueba cómo sabes elegir lo mejor de entre lo que aparece”. Ya a finales de los ochenta comienza a plantear colectivas de artistas puntera en el ámbito internacional, por ejemplo, de los norteamericanos Ross Bleckner, David Salle y Eric Fischl, o de los povera Calzolari y Zorio junto a Ulrich Rükriem. Pero será a comienzos de los noventa cuando se afirme la presencia internacional, por ejemplo, con la individual del escultor británico Anish Kapoor. Lo que se acentúa mediada la década, cuando la presencia de artistas estadounidenses comience a ser recurrente –como los neoyorquinos Robert Longo, Julian Schnabel, George Condo– y en especial, vinculados con la Costa Oeste –confiesa Soledad, “mi tentación”–, con Tony Oursler y Paul McCarthy. Significativa de

publicaciones

este interés californiano fue la colectiva *Cruising L.A.*, comisariada por Álvaro Perdices en 1997 con McCarthy y Pittmans, Martin Kerssels, Catherine Opie y Jason Rhodes/Jorge Pardo, con la que Soledad Lorenzo asume en su galería un papel institucional, una vez más. En total, un elenco de ochenta artistas, entre los que también encontramos otros nombres destacados vinculados a su galería, como Pérez Villalta, Sicilia, Broto, Hernández Pijuan o Perejaume.

Juan Ugalde, Juan Uslé, Soledad Lorenzo, Victoria Civera y Philippe Fröhlich

Aunque Soledad afirma: “nunca me he planteado la realidad desde el punto de vista feminista”, tiene claro que “aún hoy el techo de cristal sigue ahí, incluso en el mundo del arte, que es de los más abiertos, al menos el de las galerías. Una mujer, con todo, lo tiene más difícil”.

Al repasar las doscientas nueve exposiciones realizadas, se constata la presencia de bastantes artistas mujeres para el parámetro general en galerías durante este periodo en España: Marta Cárdenas y Ángeles Marco se incorporan a comienzos de los noventa, Susy Gómez y La Ribot a comienzos del 2000, a las que se suma Ana Laura Aláez en la última década. Además de las ya mencionadas Louise Bourgeois, Catherine Opie, Sam Taylor-Wood, Adriana Varejao y Jennifer Steinkamp. Mención aparte, por la recurrencia de sus exposiciones, merece subrayarse la continuidad de Soledad Sevilla, con nueve exposiciones, y Victoria Civera, que expuso en la galería en siete ocasiones.

Mariano Navarro dedica un capítulo a las artistas de la galería, porque –argumenta– “el relato de algunas de ellas de cómo fue su relación con Soledad, el vivo retrato que hacen y la amplitud de sus reflexiones configuran un cuadro más definido y a la vez con muchos más matices que el que trazan los artistas hombres”.

Vista de la exposición de Ana Laura Aláez en la galería Soledad Lorenzo, 2009

En opinión de Ana Laura Aláez, “Soledad pertenece al espectro de galerías que se basan en la relación humana. Esto en sí mismo es un argumento que agoniza. Es decir, las galerías basadas en el afecto van desapareciendo. La figura del visionario-marchante-mecenas-amigo se está diluyendo”. En cambio, Soledad “ha tenido muy claro que si no podía establecer un trato intenso y amable a la vez con sus artistas, prefería –por mucho que el trabajo le pudiera interesar– prescindir de la relación comercial”.

También recuerda comentarios de Soledad en el montaje de su exposición en la galería en 2009: “Todo esto lo veo como pintura... Qué gusto que hables de la pintura desde la escultura”. Al tiempo que la artista le agradece “su irreverencia”, que asumiera “una cierta profanación de su territorio inmaculado... lo abyecto y lo vivencial como una forma de expresión legítima más”.

publicaciones

Otro retrato interesante es el que aporta La Ribot, que en 2002 realizó en la galería durante quince días la performance *Still distinguished*, lo que supuso un proceso de trabajo innovador en el circuito comercial: “Siempre descubríamos nuevas formas de funcionar, de pensar, de presentar. Soledad no deja pelos sin peinar, comprende y ama lo que hace y va hasta el final de cada cosa, sea grande o pequeña”. Y añade: “Además, había mucho afecto. Soledad tiene la capacidad de ser una fabulosa cómplice”.

Soledad Lorenzo en su casa, delante de una pintura de Victoria Civera

En esa complicidad, destaca la mantenida con Victoria Civera. El careo entre artista y galerista es muy esclarecedor. Según la artista, “lo que siempre me ha convencido de Soledad Lorenzo es su legalidad y lealtad sin tacha que ha mantenido conmigo... no estoy segura de que resulte comprensible para alguien ajeno al mundo del arte lo que Soledad representa para un artista, avala la certeza absoluta de que vas a seguir trabajando en sus proyectos, recibiendo el pago correspondiente de las obras vendidas y recibiendo el apoyo necesario para emprender lo que quieras hacer”. Por su parte, la perspicacia crítica de la galerista brilla al hablar del trabajo de Civera: “Vicky piensa en grande en formatos mínimos... yo le doy la razón en el sentido de que sus metas no han sido nunca sociales, sino íntimas y privadas... Creo que Victoria Civera ha tenido la desgracia de ser española, si hubiese sido alemana o norteamericana hoy estaría entre las primeras en el ranking mundial... es una artista muy rara, en el sentido de que es una artista muy, muy femenina, tu ves una pintura suya, una tela, y hay algo manual, algo como de vamos a arreglar esta prenda”.

Soledad Lorenzo. *Una vida con el arte*, EXIT. Proyectos Utópicos SL, Madrid, 2014.

LA ESPIGADORA. ADQUISICIONES DEL MUSEO REINA SOFÍA EN ARCO

Redacción

notas

Como cada año, el Museo Reina Sofía ha publicado las adquisiciones realizadas en ARCO. También, como viene siendo habitual en los últimos años, la lista tiene aspecto paritario: Rosa Barba (Italia, 1972), Patricia Esquivias (Venezuela, 1979), David Bestué (España, 1980), María Ruido (España, 1967), Inmaculada Salinas (España, 1967), Algirdas Seskus (Lituania, 1945), Joachim Koester (Dinamarca, 1962), Àngels Ribé (España, 1943) y Engel Leonardo (República Dominicana, 1977). No se presenta detalle del precio de cada obra, ni en qué galerías han sido adquiridas: una falta de transparencia inaceptable en un Museo Nacional, cuyo presupuesto es pagado por los contribuyentes. El total del valor de las obras adquiridas asciende a 224.480 euros. Dado que actualmente, casi sin excepción, el precio de las obras (equiparables en formato, técnica, calidad estética, generación, etc.) de artistas mujeres en el mercado es la mitad de las de artistas hombres, al menos, quisiéramos conocer la cuantía global de las obras de las artistas adquiridas, para saber si realmente ese listado es paritario, o no.

La paridad –pero así mismo sin transparencia contante y sonante– parece haberse incluido también como un criterio más en las adquisiciones de la pública Fundación Arco: con un presupuesto de 175.000 euros ha adquirido obras de Amalia Pica, Armando Andrade Tudela, Yorgos Sapountzis, Laure Prouvost, Lili Reynaud-Dewar, Francesc Ruiz y Eva Fábregas. Y en las compras de la privada DKV Seguros: June Crespo, Blanca Gracia, Mar Guerrero, Rubén Grilo, Federico Miró y Carlos Fernández-Pello.

Listado de artistAs y obras adquiridas por el Museo Reina Sofía:

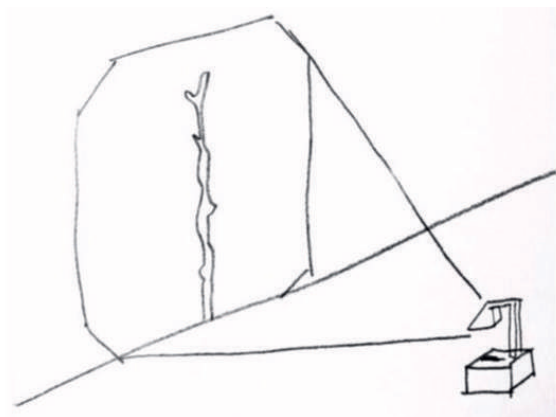
Rosa Barba, *Bending to Earth*, 2015. Película de 35 mm.
Color/sonido/v.o. inglés. 15'

Patricia Esquivias, *111-119 Generalísimo/Castellana*, 2014.
Vídeo/color/sonido. 10'41"

Patricia Esquivias, *Murales de cerámica realizados por Manuel S. Molezún y Amadeo Gabino en 1958, 2013-2015*.
Fotografías en color y b/n. 22 elementos de 30 x 10 cm
y 1 elemento de 100 x 70 cm

Patricia Esquivias, *El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella*, 2013-2014. Réplica en plástico de rama vegetal y retroproyector

Inmaculada Salinas, *Tiempo de trabajo*, 2016. Instalación de 534 cartulinas, lápiz y collage. 29,7 x 21 cm cada una

María Ruido, *Plan Rosebud 1*, 2010. Vídeo/color/sonido/v.o. castellano y catalán. 114'

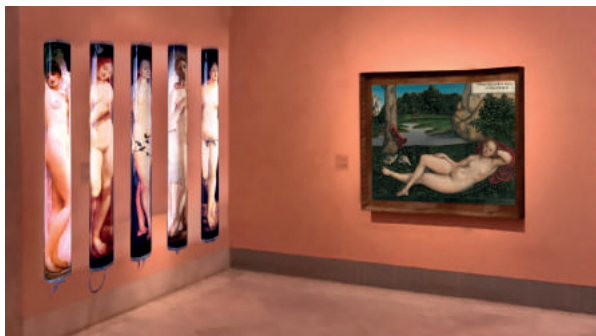
Àngels Ribé, *Paisatge*, 1983-2011. Hierro y esmalte. 180 x 420 x 2 cm

María Ruido, *Plan Rosebud 2. Convocando a los fantasmas*, 2010. Vídeo/color/sonido/v.o. castellano, inglés y galego. 120'

PALOMA NAVARES. DEL JARDÍN DE LA MEMORIA

Redacción

El Museo Thyssen presenta *Paloma Navares. Del jardín de la memoria (1987-2017)*, una exposición que propone una relectura desde la perspectiva de género de la figura de Eva, motivo iconográfico clásico en la historia del arte. A pesar de sus diversas personificaciones, de las sucesivas autorías y de los variados estilos con los que se ha representado a lo largo de la historia, Eva es “siempre la misma”, como afirma la artista Paloma Navares, y se mantiene como un pilar fundamental para la consolidación del estereotipo femenino en la imagen de la mujer de la cultura visual occidental.

Comisariada por Rocío de la Villa, profesora de Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, la exposición parte de algunas obras de la Colección Thyssen-Bornemisza para presentar una selección de piezas realizadas por Paloma Navares (Burgos, 1947) durante el estudio que llevó a cabo sobre destacados cuadros de los principales museos, a las que se añaden otras realizadas expresamente para esta muestra.

Ya en 1987, año en el que comenzaba a difundirse en España la historia del arte desde la perspectiva de género gracias a la Introducción de la Tesis doctoral de la historiadora Estrella de Diego, titulada *La mujer y la pintura en el siglo XIX español*, Navares inició una serie de obras en torno a la representación femenina.

Más tarde, la figura de Eva se multiplica y se trocea en las obras de la artista, abundando en la crítica a su cosificación, como en la instalación *En el umbral del sueño* (1993), incluida en esta exposición, que reproduce un fragmento de *La ninfa de la fuente* (hacia 1530-1534), de Lucas Cranach el Viejo, perteneciente a la colección permanente del Museo, y que se corresponde con la parte del vientre.

En la muestra se exhiben también piezas de la serie *Corazón ardiente* (1994-1996-1999), que incluye otras “evas” y “venus” personificadas en retratos de la colección, como *Santa Catalina de Alejandría* (1598-1599) de Caravaggio, el *Retrato de una mujer joven llamada ‘La Bella’* (1518-1520) de Palma el Viejo y *Venus y Cupido* (hacia 1606-1611) de Rubens.

La instalación se completa con una vitrina con objetos de la serie *Fragmentos del jardín de la memoria* (1988-2017), como una lupa sobre una postal de *La ninfa de la fuente*, una *Eva Iluminada* a partir de *El baño de Diana (La Fuente)* (hacia 1869-1870), de Corot, y un objeto “cascada” con reproducciones de varias evas, entre las que también se encuentran otras figuras presentes en obras de la colección permanente.

La exposición se extiende desde el balcón-mirador de la primera planta hacia otras salas

del Museo con intervenciones de la artista en la que sus piezas dialogan con algunos cuadros de la colección, como *Adán y Eva* (c. 1507-1508) de Jan de Gossaert y *Bailarina basculando (Bailarina verde)* (1877-1879) de Edgar Degas.

La muestra incluye la proyección de dos audiovisuales: “El taller de los sentidos” (reportaje del programa *Creadores* de TVE, 2010) e “Iluminaciones” (reportaje del programa *Metrópolis* de RTVE, 2017), donde la propia Navares explica sucesivas etapas en su proceso creativo.

Paloma Navares es una artista multidisciplinar, creadora de un lenguaje plástico propio que se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. Sus primeros trabajos audiovisuales están ligados a la performance y la danza. Desde sus inicios, en 1979, ha realizado más de un centenar de exposiciones en todo el mundo y participado en ferias y bienales. Junto a su actividad artística desarrolla una labor de formación, promoción y dirección de eventos artísticos de carácter internacional. Su obra se encuentra en museos, instituciones y colecciones públicas y privadas y se clasifica por etapas y series, respondiendo a diversos procesos de

investigación en los que indaga temáticas sociales y profundiza en el mundo de la mujer, sus ritos, costumbres y tradiciones. El lenguaje plástico de Paloma Navares está construido desde la idea de hibridez y sustentado, desde sus inicios, en la práctica interdisciplinar, el ensamblaje de técnicas y soportes y la utilización de materiales industriales, de manera que fotografía, vídeo, sonido y luz se unen en sus instalaciones, esculturas, objetos o collages.

Gracias a estas series, fue reconocida en Europa durante la década de 1990 como la artista más significativa de arte feminista en España, presentando exposiciones individuales en el Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena, Austria (1992), en el Overbeck-Gesellschaft de Lübeck, Alemania (1996), y en la Residenzgalerie de Salzburgo, Austria (1999). También se reunieron en una importante exposición en la Fundación Arte y Tecnología de Telefónica, en Madrid, en 1996.

Paloma Navares, *Del jardín de la memoria (1987-2017)*, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Del 15 de febrero al 22 de abril de 2018.

Comisaria: Rocío de la Villa.

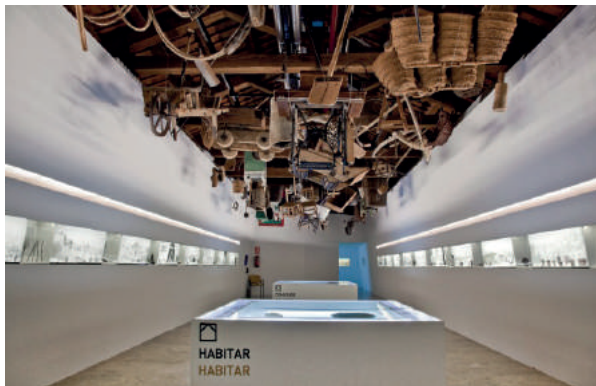
Coordinación: Laura Andrada.

Más información:

<http://www.museothyssen.org/exposiciones/paloma-navares-jardin-memoria>

MUSEOS Y GÉNERO

Redacción

Museu Valencià d'Etnologia

Estereotipos de género, roles asignados, ciclo vital, identidades... son algunos de los temas que trata "Relecturas. Itinerarios Museales en Clave de Género". Se trata de un proyecto subvencionado por la Generalitat Valenciana, que a través de un estudio de la Facultat de Geografia i Història, liderado por Ester Alba, ofrece a los visitantes de los museos participantes una lectura diferente de las colecciones expuestas a través de la perspectiva de género, con el fin de promover la igualdad ante la diversidad.

El proyecto está pensado como un diálogo continuo entre el museo y su entorno, plasmado en unos itinerarios que conectan diversos museos: el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, el Museu de Prehistòria de València, el Museu de Història de València (MhV), el Museu Valencià d'Etnologia, el Museo del Palmito d'Aldaia, y el Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferrís March. Por otra parte, permite

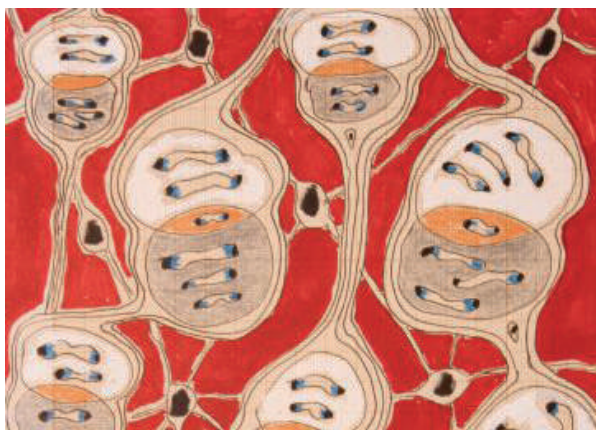
conectar Valencia ciudad y municipios de l'Horta Sud, como Mislata, Torrent y Aldaia, fomentando el turismo cultural. Asimismo, hace uso de la tecnología para acompañar al visitante en la relectura, gracias a una web con distintos niveles de información que permite al visitante decidir sobre la cantidad de información que necesita en cada pieza.

Tal y como dice Liliane Cuesta (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí), coordinadora del proyecto, "el género no es innato ni estático, por lo que visitar estos museos es acercarnos a los distintos estereotipos que han existido a lo largo de la historia y que siguen vigentes en muchos casos, de manera que *Relecturas* es un excelente medio para invitar al público, y en especial a las nuevas generaciones a cuestionarse hasta qué punto decidimos continuar con estas actitudes en lugar de trabajar por una sociedad más igualitaria".

Relecturas no termina aquí, está pensado para que en un futuro se añadan al proyecto más museos, nuevas piezas, señalética en sala, ciclos y conferencias.

BINOMIO: LOOTZ Y SALAS

Redacción

Es una iniciativa pionera en España que reúne a científicos y artistas de primera fila, para estimular el intercambio de ideas entre dos mundos distintos pero igualmente necesarios para entender la realidad.

Binomio está inspirado en el libro editado por el CNIO *Excelentes*, con fotografías de Amparo Garrido y textos de Mónica G. Salomone, que presenta retratos y biografías de científicos de gran prestigio. *Binomio* se propone invitar cada año a uno de los científicos de *Excelentes*, y a un artista, a entablar un diálogo que redunde en la creación de una pieza única (o piezas) por parte del artista.

Lootz ha creado un audiovisual y 59 dibujos que reflexionan sobre la investigación de Salas. La obra estará expuesta en el CNIO hasta el 6 de abril. Los beneficios de su venta se destinarán a la investigación contra el cáncer.

“Una experiencia única”. Así resume Margarita Salas, pionera mundial de la biología molecular, lo que ha supuesto para ella participar en *Binomio*. La artista visual Eva Lootz, su interlocutora en el proyecto, tampoco escatima adjetivos: “Tener contacto directo con una pionera en el desciframiento de los lenguajes genéticos ha sido para mí fascinante”, dice.

Salas y Lootz han compartido no pocas horas en el laboratorio. “Además de mi gran pasión por la ciencia, el arte es para mí otra pasión”, afirma Margarita Salas. “Por ello, las conversaciones con una gran artista como Eva Lootz sobre mi trabajo científico, que Eva ha plasmado en una obra de arte de gran belleza, han dado un resultado que yo no podía imaginar cuando se planteó el proyecto *Binomio*. Todo mi agradecimiento a Eva por este gran regalo que nos ha hecho”.

A Lootz, Premio Nacional de Artes Plásticas, siempre le ha interesado la ciencia, y a lo largo de su carrera ha incorporado a su trabajo “temas de hidráulica, de tecnología minera y metalurgia”. Su obra escultórica indaga la relación entre materia y lenguaje a través de elementos como la arena, el mercurio y el hielo seco, pero también el tiempo y el sonido. Su participación en *Binomio* ha sido el primer contacto con la ciencia que estudia el lenguaje de los genes.

Y Lootz destaca además otro aspecto de su relación con Margarita: le ha permitido “apreciar el coraje, la perseverancia y determinación de una mujer que en una época en la que la investigación era prerrogativa de los hombres, no sólo consiguió vivir su pasión por el conocimiento sino que hasta la actualidad sigue realizando aportaciones significativas”.

Enlace al vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=yjvbcid9KE0>

Binomio, Diálogos de arte y ciencia, CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, C/ Melchor Fernández Almagro 3, Madrid. Hasta el 6 de abril de 2018.

ASPHODÉLE DE JEANNE DE PETRICONI

Redacción

Tomando como punto de partida el libro *Campo Santo*, proyecto póstumo de W. G. Sebald sobre la isla de Córcega, la escultora Jeanne de Petriconi (Córcega, 1982) se interroga sobre el culto a los muertos y el lugar de la muerte en el mundo contemporáneo. La exposición propone una aproximación a los ritos funerarios corsos, reinterpretados desde las problemáticas del arte contemporáneo.

La cultura funeraria corsa es principalmente oral, basada en el relato y las creencias, y tiene puntos de contacto con otras tradiciones y mitos de algunas de las principales culturas mediterráneas, pero con una personalidad única construida alrededor de la noción de mazzèrisme. Jeanne propone pensar qué objetos y relatos han codificado los corsos alrededor de la barrera porosa entre la vida y la muerte, qué vértigos han provocado y provocan aún estos pasajes para aquéllos que deben atravesarlos, y de qué manera su traducción plástica puede contribuir a pensarlos de una forma nueva.

Esta exposición es un adelanto del proyecto más ambicioso de la artista hasta la fecha, una exposición que ocupará toda la planta baja del Museo de Bastia, en Córcega, bajo la forma de una serie de instalaciones monumentales de escultura y videoarte; el proyecto, realizado en colaboración con el cineasta y videoartista Guillermo G. Peydró, estará expuesto en el Museo de Bastia durante seis meses, a partir de junio de 2018.

Jeanne de Petriconi, *Asphodéle*, Galería Magda Bellotti, Calle Fúcar 22, Madrid. Del 8 de febrero al 23 de marzo de 2018.

A-ISLADAS: POÉTICA DE LOS CUERPOS HUILLICHE

Redacción

Se trata de un proyecto de arte colaborativo realizado con la comunidad de hilanderas de la Isla Quehui y los artistas Paula Pailamilla y Danny Reveco.

Después de tres meses de estadía en la isla perteneciente a la comuna de Castro, Chiloé y en el marco de las Residencias de Arte Colaborativo del programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), los artistas produjeron un trabajo centrado en los saberes ancestrales que siguen vigentes en las prácticas cotidianas de las mujeres de la localidad, desarrollando así una propuesta con el grupo Hilanderas del sector de Camahue. El proyecto consistió en generar una reunión semanal que les permitiera enfocar su práctica hacia la confección de tres cuerpos de mujeres inspiradas en el imaginario local, en sus propios rasgos y fisonomías, poniendo énfasis en los materiales que ellas tienen en su tierra y manejan cotidianamente: la lana de sus ovejas y plantas de sus huertas y jardines para teñir.

Abordando el problema de la contaminación que sufre el territorio de Chiloé producto de las salmoneras los artistas realizaron intervenciones en distintos lugares de la isla con el fin de entablar un diálogo crítico entre la comunidad y su contexto.

La exposición estará conformada por una instalación y el registro en distintos soportes de la experiencia, parte de ellos generados por Lorna Remmele, fotógrafa y Daniela Catrileo, poeta mapuche, quienes participaron en diferentes momentos del proceso creativo. Además el proceso de la residencia contó con el trabajo de Elisa Carvajal, bailarina y creadora escénica.

Sobre los artistas

Paula Pailamilla / Paulamilla (1988):

Artista de performance y docente. Ha participado en creaciones tanto individuales como colectivas relacionadas con la investigación del cuerpo político, social e histórico a nivel práctico y teórico. Se destaca su trabajo vinculado a su ascendencia indígena mapuche y proyectos de arte relacional. Ha sido artista invitada a diversos encuentros, teatros y galerías en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, siempre desarrollando temas en torno al cuerpo latinoamericano y su contexto.

Danny Reveco (1987):

Artista multimedial que desde el anonimato vincula performance, muralismo y arte colaborativo, con una perspectiva crítica a la herencia doctrinaria del shock. Su trabajo reflexiona desde el mundo popular y la pérdida de identidad en el contexto

local por la diversas olas de colonización en Latinoamérica. Ha participado en diversas colaboraciones con artista, grupos de trabajo, exposiciones y festivales a nivel nacional.

A-islandas: poética de los cuerpos huilliche, Galería BECH, Alameda #123, Santiago de Chile. Del 10 de enero al 2 de febrero de 2018.

SOY LA QUE SOY

Redacción

Yolanda Domínguez, serie *Little Bag Dress*, 2017

Una exposición colectiva con mujeres artistas que nacieron en la década de los 70 del siglo XX y que han pasado por las aulas de la Escuela EFTI y por la Galería CERO. Todas ellas trabajan en torno a la identidad, su propia identidad como mujeres, y al tiempo son combativas contra una imagen estereotipada y con las clasificaciones de género.

“En el arte, como en otros tantos ámbitos de la vida, la voz de las mujeres también tiene un techo de cristal y un velo negro”, destaca la comisaria Carmen Dalmau. “Las fotografías que conforman *Soy la que soy* luchan por adquirir una voz propia para ser quienes son... Todas ellas tienen una trayectoria repleta de premios, becas, exposiciones... que avalan y confirman su presencia necesaria e inconfundible en el mundo fotográfico. Un trabajo coral sobre la identidad a través de diferentes voces y todo lo que sus registros aportan”.

Las fotografías que forman parte de la muestra son: Yolanda Domínguez, Lola Guerrero, Mara León, Edurne Herran, Elena Gimeno Dones, Laura San Segundo, Sara Merez y Verónica Márquez.

Yolanda Domínguez (Madrid, 1977) ha tenido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos Beca del Ministerio de Cultura para la Promoción del Arte Contemporáneo Español o la ayuda a la Creación visual de VEGAP, así como el premio RAC al Artista revelación en 2013, y la mención especial del premio a la libertad de expresión de la Unión de periodistas valencianos en 2013. Analista social en el digital *El Huffington Post* donde escribe una columna semanal. Con sus atrevidas performance ha hecho reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Lola Guerrero (Córdoba, 1982) ha recibido diferentes galardones entre los que destacan la Beca de Creación Artística para Iberoamericanos en México, Descubrimientos PhotoEspaña 2010; y los premios Fundación AENA, Fundación Biodiversidad, Caminos de Hierro y Certamen Andaluz de Fotografía. Sus fotografías han sido adquiridas por instituciones privadas tales como el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, y el Centro Nacional de las Artes de México. Y han sido publicadas por prestigiosas revistas como *Blink*, *Réponses Photo* y *Wallpaper*. Guerrero interviene el paisaje con arquitecturas efímeras al que traslada sus emociones, actúa con las técnicas escultóricas del land art, generando imágenes estéticamente muy preciosistas que alertan al espectador de las heridas contemporáneas del mundo que habitamos.

Mara León (Sevilla, 1970) obtuvo en 2013 el primer premio en el Concurso internacional de Fotografía de la Alliance Française y en el 2015 quedó finalista en el Premio Internacional de fotografía Pilar Citoler. Entre las numerosas exposiciones en las que ha participado cabe destacar la muestra Nuevos valores de la fotografía española organizada por el Ministerio de Cultura. Su trabajo habla del cuerpo como si fuera un paisaje, y de las marcas y erosiones que los días y las experiencias van dejando en él.

Edurne Herrán

Edurne Herrán (Baviera, Alemania, 1978) llevó a cabo el proyecto *8 bit X Stitch - The Digital Divide* en Matadero y en el I Encuentro de Artistas Jóvenes (Galicia). Premiada por VEGAP para desarrollar el proyecto *Growing Pains*, con el que más tarde obtiene el premio Talentos fotográficos de Gijón y la beca Roberto Villagraz para cursar el Master de EFTI. En 2014 fue seleccionada por Intransit, la plataforma de ayuda a la creación contemporánea de la UCM. Concibe el arte como un proyecto

performativo conectado con su vida, que transforma en instrumento de reflexión en relación con el mundo y la imagen que proyectamos de nosotros mismos.

Elena Gimeno Dones (Madrid, 1985) recibió en 2012 la Beca de Creatividad Alcobendas, que le permitió desarrollar y profundizar en su proyecto. Desde 2011 ha participado en múltiples exposiciones colectivas como *Estampa*, 2011; *Festival OFF PHE*, 2011; *Retratos*, Círculo de Bellas Artes, 2011; *Carta Blanca*, Galería ArtePaso, Madrid, 2013; *Espacio emocional*, Sala EFTI 2013; *Mínimos*, Galería Cero, 2013; *La Vietnamita*, Espacio OTR, 2014; *Aquí y allá*, Círculo de Bellas Artes, 2014; *La Colect*, Colección Paulina, Espacio Lens, 2015; *10x10*, Centro Municipal de las Artes, Alcorcón 2016; *Las formas del silencio*, El Huerto del Tertuliano, Valladolid, 2016. En *Espacio emocional* emplea la fotografía como memoria, y le interesa especialmente la relación entre nuestras vidas y el concepto de habitar un espacio.

Laura San Segundo

Laura San Segundo (Madrid, 1990) formó parte de la Maratón de 89+ organizada por Serpentine Galleries (Londres) en 2013 y su trabajo ha

notas

sido seleccionado en varios premios, incluido el concurso Paisajes del Cuerpo que tuvo lugar en el festival OpenPhoto durante PHE13. Ha expuesto en una cuidada selección de exposiciones colectivas y fue seleccionada en el 2016 para una exposición individual en el Centro para los Asuntos de Arte y Arquitectura en Guimarães (Portugal) y obtuvo la XIII Beca Roberto Villagraz de Fotografía, para realizar el Master Internacional de Concepto y Creación en EFTI donde también recibió el premio Al Betrayal.

Sara Mereg

Sara Mereg (Madrid, 1978), su trabajo ha sido publicado en EXC! (2016) y ha autopublicado *Woundedland* (2016) y *La Isla Ignorada* (2017). Ha participado en exposiciones colectivas, como el Festival Pa-ta-ta, Granada (2017), *Hacia Donde Mirar*, Madrid (2016/17) y EFTI Fotoproyectos 13, Madrid (2016). A través de sus retratos cuestiona la normalización España de las nuevas realidades de la comunidad LGBTQ +, o con sus autorretratos reflexiona sobre género e identidades.

Verónica Márquez (Montevideo, Uruguay, 1979) ha participado en diversas exposiciones entre las más importantes destacan: Museum DA2 y Metrópolis/Madatac, My Name is Lolita Art (España), Milim Gallery(England), Concoran Gallery Stephen Cohen Gallery (Usa), Museo Nacional de Artes Visuales (Uruguay). En 2012, ganó el Premio del Libro de Fotografía, otorgado por CDF. Veronika trabaja con *new media*, fotografía, video y performance, usando su cuerpo como centro fundamental de su obra, intentando que el espectador se cuestione realidades tenidas por validas empleando juegos con una doble carga de transgresión e inocencia.

Soy la que soy, Sala La Lonja de la Casa del Reloj, Matadero, Paseo de la Chopera 6, Madrid. Del 20 de diciembre de 2017 al 20 de enero de 2018.

EN MEMORIA DE CATHIE COLLEMAN

Marisa González,
ex vicepresidenta de MAV

Pilar Citoler, Amparo Lozano y Catherine Coleman McHugh en la Casa Encendida, Madrid. Fotografía: Marisa González.

La socia de MAV Cathie Coleman (1947) nos dejó el día 13 de octubre de 2017 tras una larga enfermedad.

Norteamericana de nacimiento en el estado de Nueva Jersey, fue en Nueva York donde se licenció en Historia del Arte. Al concluir la carrera se trasladó a España en el año 1967, no convalidándole los estudios americanos por falta de convenios entre los dos países, se incorporó a la Universidad Complutense de Madrid para licenciarse de nuevo en la Facultad de Geografía e Historia en el año 1973. Posteriormente obtuvo el doctorado *cum laude* por la misma universidad.

Cathie Coleman, 1969

Comenzó a trabajar en la Subdirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura con Isabel Cajide, posteriormente con Ana Beristaín y por último con Carmen Jiménez hasta el año 1989 que comienza a trabajar en el entonces denominado Centro de Arte Reina Sofía. Mediante oposición, obtuvo la plaza de conservadora jefe de fotografía del museo donde trabajó hasta su jubilación. Creó el primer Departamento de Fotografía del museo.

Fue una de las responsables de que la fotografía contemporánea fuera reconocida e incorporada a las colecciones tanto privadas como estatales.

Como experta en fotografía, formó parte de numerosos jurados, entre otros del Premio Nacional de Fotografía en tres ocasiones.

Publicó varios libros y comisarió exposiciones tanto en el museo como en otros centros.

notas

Comprometida con el feminismo, perteneció a MAV desde su creación y siempre estuvo presente acompañándonos en todos los eventos que organizamos. Fueron muchos años los que fuimos amigas, aunque no coincidimos en los horarios, ya que ella era noctámbula y yo diurna. Desde mi estudio, le hicimos la Wikipedia, se lo merecía.

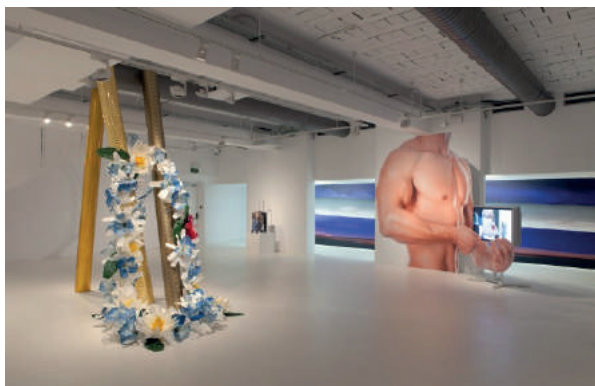
Mujer muy alegre y divertida, pero con problemas constantes de salud y familiares que interfirieron y dificultaron el transcurrir de los años con la naturalidad y simpatía que la caracterizaba. Fue discreta siempre y nunca pidió ayuda en la adversidad, no le gustaba despertar compasión.

Asistimos a la ceremonia de despedida que organizó uno de sus dos hijos en Madrid, allí estuvimos todos recordándola.

Adios Cathie.

LA ESPIGADORA. OPENING

Redacción

Momu & No Es, *Ser plural. Yo soy los otros, los otros son yo*,
Espai 13. Fundació Joan Miró, Barcelona, 2017

La sección Opening, centrada en galerías con una trayectoria de un máximo de siete años, estará formada por 19 galerías, con uno o dos artistas por stand, seleccionadas por Stefanie Hessler e Ilaria Gianni. Sería de esperar que fuera una sección con mayoría de artistas mujeres, contando todos los ingredientes: son ellas las que en las últimas décadas mayoritariamente se forman para artistas prácticamente en todos los países, se trata de galerías jóvenes, y seleccionadas además por dos comisarias. Sin embargo, con toda la información ya disponible en la web de ARCO, constatamos que a excepción de la participación de Momu & No es (colectivo integrado por Lucía Moreno y Eva Noguera) en la galería Joey Ramone de Rotterdam no hay ninguna otra individual protagonizada por artistas mujeres.

Aquí van los perfiles de las responsables que, agujoneadas por el patriarcado –o dicho de otra

manera, cegadas por la ambición–, no han hecho correctamente su trabajo.

Stefanie Hessler: Curadora y escritora con base en Estocolmo y Viena, es cofundadora, junto a Höller, del espacio artístico Andquestionmark en Estocolmo. De sus proyectos curatoriales más recientes destacan *Tidialectics*, TBA21-Augarten, Viena (2017); *Sugar and Speed*, Museu do Arte Moderna de Recife, Brasil (2017); *Winter Event-Antifreeze*, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, y *Flora*, Bogotá (2015-2016); VIII Momentum Biennial de Moss, Noruega (2015); y *Outside at Index*, con la proyección de una película en el Moderna Museet de Estocolmo (2014).

Ilaria Gianni: Comisaria y crítica de arte. Profesora Adjunta de Art en la Universidad John Cabot, Roma y es profesora en el Master of Art en la Universidad Luiss Guido Carli, Roma y en el Curso en Curatore Museale e di Eventi en el Istituto Europeo del Diseño, Roma. Posee un Grado y Postgrado en Historia del Arte por la Universidad de Roma La Sapienza, y un MFA en Comisariado en el Goldsmiths College. Desde 2009 ha sido co-directora de la Nomas Foundation, junto con Cecilia Canziani, donde es responsable de la programación artística, que incluye exposiciones internas y externas, seminarios, conferencias, talleres, residencias y publicaciones. Entre las más recientes muestras curadas: *Italo Zuffi – Quello che eri, e quello che sei* (2015), *To Continue. Notes on a Sculpture Cycle* (2014) y *A Theatre Cycle* (2013).

¿Qué criterios han utilizado estas comisarias para su selección de galerías y artistas en Opening/ARCO? Y ¿quién seleccionó a estas comisarias? Y ¿por qué?

www.m-arteyculturavisual.com