

Otoño 2010 - Invierno 2011

FIN DEL CUERPO: PROPONEMOS TERAPIAS

Verónica Eguaras

Ramón Casanova, Jorge Egea & Mapi Rivera

Sinpatron

Susy Gómez

Paula Gaetano

David Bestué & Marc Vives

1501

ARTE CONTEMPORÁNEO
EN ITINERANCIA

Revista gratuita # 1

Exposición

FIN DEL CUERPO: PROPONEMOS TERAPIAS

Casa de cultura de Burlada:

1-16 octubre 2010

Palacio Vallesantoro/ Casa de cultura de Sangüesa:

20 octubre-6 noviembre 2010

Palacio de Arizkunenea/ Casa de cultura de Baztan:

10-27 noviembre 2010

Centro cultural Iortia de Alsasua:

1-18 diciembre 2010

Casa de cultura de Aoiz:

12-29 enero 2011

Centro cultural de Noain:

2-19 febrero 2011

Pabellón Mixtos planta baja, Ciudadela, Pamplona:

24 febrero-3 abril 2011

Proyecciones

1 sesión: **HACIA MATHILDE** de Claire Denis (2004, 84')

2 sesión: **BALKAN BAROQUE** de Pierre Coulibeuf (1999, 63')

Casa de cultura de Burlada:

lunes 4 de octubre y miércoles 13 de octubre a las 20.00

Palacio Vallesantoro/ Casa de cultura de Sangüesa:

jueves 4 y viernes 5 de noviembre a las 19.00

Palacio de Arizkunenea/ Casa de cultura de Baztan:

12 o 19 de noviembre a las 19.00

Centro cultural Iortia de Alsasua:

jueves 9 y 16 diciembre 10 a las 19.00

Casa de cultura de Aoiz:

martes 18 y 25 de enero de 2011 a las 19.00

Centro cultural de Noain:

miércoles 9 y 16 de febrero de 2011 a las 19.00

Civiox Iturrama, Pamplona:

viernes 18 y sábado 19 de marzo de 2011 a las 20.00

Taller

CUERPO Y PIXILACIÓN

POR VERÓNICA EGUARAS Y GISLAINE VERANO

Centro cultural de Noain:

viernes 11 de febrero 18'30-21'30

Taller

DE LA PIEL A LA MEMORIA:

REBUSCANDO EN EL ÁLBUM DE MI CUERPO

POR BITARTEAN

Casa de cultura de Burlada:

sábado 9 de octubre de 11.00 a 13.00. Castellano

Palacio Vallesantoro/ Casa de cultura de Sangüesa:

sábado 6 de noviembre de 11.30 a 13.30. Castellano

Palacio de Arizkunenea/ Casa de cultura de Baztan:

sábado 20 de noviembre de 11.30 a 13.30. Euskera

Centro cultural Iortia de Alsasua:

sábado 11 diciembre de 18.00 a 20.00. Euskera

Casa de cultura de Aoiz:

miércoles 19 de enero de 2011 de 18.00 a 20.00. Castellano

Civiox Iturrama, Pamplona:

sábado 19 de marzo de 2011, de 11.30 a 13.30. Castellano

Casa de cultura de Burlada. Ronda de las Ventas 1, Burlada. Tel. 948 136 420

Palacio Vallesantoro/ Casa de cultura de Sangüesa.

C/Alfonso el Batallador 20, Sangüesa. Tel. 948 870 251

Palacio de Arizkunenea/ Casa de cultura de Baztan.

Plaza de los Fueros, s/n, Elizondo. Tel. 948 581 279

Centro cultural Iortia de Alsasua. Travesía Frontón s/n, Alsasua. Tel. 948 564 255

Casa de cultura de Aoiz. Plaza José Amichis s/n, Aoiz. Tel. 948 336 690

Centro cultural de Noain. C/ Real 10, Noáin. Tel. 948 317 305

Pabellón Mixtos, Ciudadela. Avda. del Ejército, s/n, Pamplona. Tel. 948 228 237

Civiox Iturrama. C/ Esquíroz 24, planta baja, Pamplona. Tel. 948 366 655

Organizador:

la caracola^{CS}
ASOCIACIÓN CULTURAL

Ayuntamientos participantes:

Patrocinadores:

Colaboradores:

GALERIA HORRACH MOYA

CAL CEGO
Col·lecció d'Art Contemporani

POST

ARTE CONTEMPORÁNEO EN ITINERANCIA

Otoño 2010 – Invierno 2011

El programa de Arte Contemporáneo en Itinerancia POST nace de la voluntad de dedicar un espacio y un tiempo a la difusión del arte contemporáneo de calidad en pequeños municipios de Navarra. El objetivo: derribar los prejuicios que existen acerca del arte contemporáneo ofreciendo lo mejor cerca de casa. Es decir, proponiendo al receptor una verdadera oportunidad de descubrir y experimentar.

La asociación cultural La Caracola idea el programa y lo nombra POST.

POST es el prefijo de la Postmodernidad, momento en el que nos encontramos actualmente en la creación artística: después de la modernidad. Se han roto las reglas, se han saltado los tabúes, se han eliminado las fronteras entre disciplinas.

También POST es la palabra que se usa en un blog cuando el usuario decide intervenir.

Y POST-IT son aquellas pequeñas hojas de papel autoadhesivo que sirven para anotar recordatorios, ideas, mensajes, etc.

Esta primera edición otoño-invernal del POST se compone de una exposición colectiva titulada “Fin del cuerpo: proponemos terapias” en la que intervienen seis artistas o colectivos de artistas: Verónica Eguaras, Ramón Casanova & Jorge Egea & Mapi Rivera, Alberto Sinpatron, Susy Gómez, Paula Gaetano, David Bestué & Marc Vives. En la muestra se cruzan disciplinas —vídeo danza, vídeo performance, escultura, fotografía, dibujo, moda—, se emplean tonos muy diversos —fantástico, primitivo, reflexivo, crítico, grotesco— haciendo que se abran muchos caminos para el visitante.

El cuerpo y sus retos en nuestra sociedad es el leitmotiv de la exposición y de las actividades que proponen otras vías para acercarse a la creación: dos talleres artísticos dirigidos a niños y adultos; dos películas documentales cuyas protagonistas son creadoras destacadas que trabajan con el cuerpo, y esta revista, que además de informar sobre la exposición, ofrece una selección de textos relevantes en torno al cuerpo y a su papel en el arte.

El programa se estrenará en la casa de cultura de Burlada el 1 de octubre de 2010 y girará durante medio año por las casas de cultura Sangüesa, Baztán, Alsasua, Noain para finalizar en la Ciudadela de Pamplona. Cuenta con la colaboración de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, de la Colección Cal Cego de Barcelona, de la Galería Horrach Moya de Palma de Mallorca, el Instituto francés de Madrid y el apoyo de las empresas Global, Ken, Espacegrafic, Diario de Navarra, Bodegas Marco Real y Hotel Sancho Ramírez.

Esperemos que este proyecto tenga cabida en la sociedad y que después de este POST venga otro POST.

NUESTRO CUERPO ¿ES NUESTRO?

AURELIO ARTETA*

A LO MEJOR nos lo parece, pero no habría que estar tan seguros. Y no lo digo por gusto de incordiar —aunque algo de eso hay, la verdad—, sino por ver si logramos librarnos de un tópico particularmente nefasto. ¿Que exagero?

Por costoso que nos resulte reconocerlo, nuestro cuerpo es *de hecho* más de algún otro que nuestro. Solemos detectar con escándalo el dominio que sobre nuestras mentes ejercen ciertas instancias ideológicas, sin caer en la cuenta que no es menor la coacción que cada día experimenta nuestro propio cuerpo. Un viejo sofista lo dejó escrito hace dos mil quinientos años: “Hay ya convención sobre lo que los ojos deben ver o no ver; para los oídos, lo que les está permitido oír o no oír; en cuanto a la lengua, lo que debe decir o no decir; referente a las manos, lo que deben hacer o abstenerse de hacer; sobre los pies, adonde pueden dirigirse y adonde no es lícito que se dirijan, y, en cuanto a la mente, lo que le es dado desear y lo que no ha de pretender”. No existe, en suma, sentido ni órgano corporal que escape al control social.

Entre yo y mi cuerpo pugnan por instalarse numerosos dueños. Lo más fácil es arremeter contra la autoridad familiar y la religiosa, en tanto que porfían en domesticar y contener nuestra libertad de movimientos con vistas a modelar cuerpos obedientes, educados o puros. Otra autoridad no menos

influyente, la médica, nos dicta implacablemente las reglas para el mantenimiento o recuperación de nuestra salud. A su amparo, hermanas menores como la Dietética, la Gimnasia, la Higiene y hasta la Cosmética (junto con otras figuras de la Moda del día) prescriben a un número creciente de fieles los cuidados a que han de someterse si buscan cierto rendimiento o apariencia físicos.

Pero en la batalla por apoderarse de nuestro cuerpo, seguramente son los poderes económicos y políticos los más audaces. Para ambos, el cuerpo de los individuos tiende a confundirse con un medio, ya sea de la producción de bienes y del capital que lo emplea, ya sea —en su calidad de miembro del gran cuerpo civil— del Estado. Si para uno el organismo del trabajador es ante todo el depositario de la actividad que mueve o vigila su maquinaria, el artífice último de su beneficio, para el otro el número y calidad de cuerpos de los ciudadanos representan un índice de su poderío en tiempos de paz y de su amenaza en caso de guerra.

El poder económico nos marca el modo como debemos orientar, administrar y ahorrar nuestros esfuerzos a fin de obtener riqueza (¿para quién?), la manera más rentable de invertirlos, los ritmos que hay que imprimir a nuestro organismo, las destrezas corporales que nos es preciso fomentar, así como al contrario las cualidades que debemos reputar inútiles. Al fabricar industrialmente mercancías, pues, no menos fabricamos nuestros cuerpos industriales. De manera parecida, el Estado trata asimismo de procurarse cuerpos, además de productivos, sumisos e integrados. Ciudades, escuelas, hospitales, cuarteles, fábricas, viviendas, centros del ocio planificado... son en buena medida otros tantos espacios para disciplinarlos. En último término Capital y Estado, de consumo y a través del mercado, deciden in-

cluso acerca de cuántos individuos y de que clase son necesarios de acuerdo con sus fines, así como de cuántos están de más. La cuestión de Foucault sigue en pie: “¿Cuál es el tipo de inversión sobre el cuerpo que es preciso y suficiente para el funcionamiento de una sociedad capitalista como la nuestra?(). Queda por estudiar de qué cuerpo tiene necesidad la sociedad actual”.

Pero si es urgente apropiarnos de nuestros cuerpos, *no por ello debemos hacerlos objeto de propiedad alguna*. Por desgracia, esa es la doctrina común tanto a aquellas modalidades de nuestro despojo como a los sujetos encarnados que las sufrimos. Tras la herencia de la tradición cristiana y de buena parte de la historia del pensamiento, se comienza por escindir al hombre en dos (cuerpo y alma) y se acaba subordinando la carne al espíritu.

Mientras unos ven en el cuerpo ajeno un instrumento de explotación o destrucción, de manipulación o experimentación, todos venimos a degradar el propio a medio de trabajo, de goce o de seducción. El cuerpo vendría a ser la primera herramienta a mano para un yo más profundo, algo así como un objeto entre los objetos, una realidad exterior a uno mismo. Así es como juzgamos *tener* un cuerpo. Y desde semejante distancia entre mi cuerpo y yo, nada más “natural” que entablar toda suerte de relaciones contractuales basadas en la conversión del cuerpo en materia de tráfico, llámense prostitución o contrato laboral.

Una prueba llamativa de lo mucho que ha calado esa actitud dualista e instrumental sería el éxito de aquel lema que encabezó el combate feminista: “Mi cuerpo es mío y con él hago lo que quiera”. Dirigido a disuadir a la bestia que ciertos machos llevan dentro, el slogan será tal vez eficaz, pero a riesgo de transmitir un grave malentendido que acaba

volviéndose contra quienes lo proclaman. Pues si el cuerpo fuera tan sólo algo de nuestra propiedad, su violación constituiría meramente el uso de un objeto sin consentimiento de su propietario, una apropiación indebida.

Pero si la ley lo considera delito mucho más grave y lo condena con penas más duras, se debe justamente a que sus secuelas revelan, no ya un daño al cuerpo de la agredida, sino una violación de su persona entera.

Y es que —digámoslo de una vez— yo no tengo un cuerpo, mi cuerpo no es mío: *yo soy mi cuerpo*. El hecho de ser encarnado significa mi modo más radical de ser yo, la condición última de la conciencia de mí y de la percepción de lo otro, de mi expresión y de mi acción. De ahí que mi cuerpo no pueda ser tratado, ni por mí ni por nadie, como una cosa más del mundo.

Más allá de lo que pueda revelar hacia fuera, es un cuerpo experimentado y vivido por mí mismo. Ni puede rebajarse a instrumento al que fabrica y se sirve de todos los instrumentos, ni tornarse como exterior a uno mismo la condición de la exterioridad en general. La relación con mi cuerpo es tan estrecha como que me identifico con él: si él sufre o goza, sufro y disfruto yo; y cuando muere, ay, yo soy quien muero del todo. ■

---

* Aurelio Arteta es filósofo y Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco.

Publicado *En Navarra Hoy* el 29 de diciembre de 1990 y en *Parva política*, de Huerga Fierro Editores.

EL CIBORG O LA REENCARNACIÓN GRACIAS A LA TECNOLOGÍA

NAIEF YEHYA

Se entiende por cultura ciborg la que se ocupa de la transformación del cuerpo humano por la cibernética. En este artículo el novelista, crítico de cine y música, experto en Internet y tecnología Naief Yehya aborda una primera descripción de este fenómeno.

LA COLONIZACIÓN SILENCIOSA

Nuestra relación con la tecnología está caracterizada por la esquizofrenia. Por una parte sentimos la necesidad de considerarla como algo ajeno a nosotros y a nuestras experiencias cotidianas, y por otra tenemos la urgencia de integrarla a nuestros sentidos. Asociamos la palabra tecnología a aquellos dispositivos eléctricos, electrónicos o mecánicos cuyo funcionamiento nos cuesta trabajo comprender, mientras rara vez nos referimos con ese término a otras máquinas, invenciones o aparatos cuyo uso es trivial.

Así, pensamos en las computadoras, los satélites y los aceleradores de partículas como productos de la tecnología, pero pocas veces pensamos en esos términos en el lenguaje, las bicicletas o los lentes. De tal manera, en nuestra imaginación la tecnología está relacionada con un funcionamiento casi mágico de ciertas máquinas, mientras que a medida que nos familiarizamos con una tecnología la tomamos como algo nuestro, como una extensión de nuestro cuerpo o mente.

Los vertiginosos progresos en materia de miniaturización y abaratamiento de las tecnologías digitales han dado lugar a una impresionante invasión de microprocesadores en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Miles de pequeñas mentes de silicio se han incorporado al diseño de incontables artículos y se han vuelto prácticamente invisibles. Esta colonización silenciosa está derribando las barreras entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo que consideramos vivo y lo inanimado, para dar lugar a categorías intermedias de seres semivivos y artefactos casi inteligentes. La revolución digital y de las telecomunicaciones que hemos vivido en la última década ha dado lugar a nuevas necesidades, como el teléfono celular y la computadora personal, los cuales no solamente son herramientas útiles sino que también han tenido un enorme impacto en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Las nuevas tecnologías no nos están haciendo la vida más simple, sino que nosotros estamos haciendo que la vida sea imposible sin ellas.

El hombre es el único animal que pasa buena parte de su existencia tratando de mejorar y aumentar sus atributos naturales, tanto intelectuales como físicos. Y es la única especie convencida de que su cuerpo es obsoleto. Al carecer de instintos, al hombre tan sólo le queda la cultura para preservarse y ase-

gurar la supervivencia de sus genes. A lo largo de la historia la humanidad se ha dedicado a tratar de superar sus limitaciones, así como a corregir sus deficiencias físicas e intelectuales al crear herramientas, artefactos y técnicas. Desde el arado hasta las naves espaciales y desde las muletas hasta los marcapasos, la ciencia ha avanzado ayudándonos a controlar, asir, recorrer y cambiar nuestro entorno, así como nos ha permitido mejorar y extender el alcance de nuestras percepciones y reparar nuestros sentidos en caso de deterioro. De esa manera la tecnología ha penetrado no sólo al ámbito del trabajo, sino al espacio doméstico y al cuerpo mismo. La fusión del tejido orgánico con el metal y el plástico ha dado lugar al hijo pródigo de la tecnociencia: el ciborg, una criatura híbrida que se sitúa a medio camino entre la tecnología y la naturaleza, un complejo maquinal y humano en el que se funden lo manufacturado y lo evolucionado. El ciborg es el ciudadano de una era en que las máquinas se tornan cada vez más inteligentes y sensibles, mientras que los hombres se imaginan a sí mismos como máquinas con partes intercambiables que esperan descifrar en un futuro cercano el genoma para usarlo como el manual de uso de su cuerpo.

CIBORG Y TRASCENDENCIA

Clynes y Kline definieron al ciborg como el complejo organizativo extendido exógeno que funciona como un sistema homeostático, es decir, que tiene la habilidad intrínseca de los seres vivos de mantener estados operativos estables en medios variables. O, como

el ciborg es una simbiosis de dos sistemas distintos, uno humano y otro maquinal

lo definió el mismo Wiener: “El proceso por el cual los seres vivos se resisten a la corriente general de corrupción y decadencia es conocido como homeostasis”. El ciborg es un organismo capaz de integrar componentes externos para expandir las funciones que autorregulan el cuerpo y de esa forma adaptarse a nuevos entornos. Pero el ciborg no es únicamente un hombre con accesorios tecnológicos incrustados en la carne y los huesos. El ciborg, en una definición amplia, podemos ser todos aquellos que de una u otra forma hemos sido modificados y conformados por la cultura tecnológica. A diferencia del monstruo de Frankenstein de la

novela de Mary Shelley, el ciborg no es creado a partir de una especie de inyección de fluido vital a la materia inanimada, sino que un cuerpo animado es usado como materia prima para engendrar un ser superior. Así, podemos pensar que somos ciborgs todos aquellos que hemos sido vacunados alguna vez (ya que hemos reprogramado químicamente nuestro sistema inmunodeficiente), quienes utilizan implantes auditivos en la cóclea o prótesis artificiales, o se valen de cualquier otro sistema de soporte biomédico.

El ciborg cuestiona la definición misma del ser, una categoría que en su versión contemporánea ha estado con nosotros desde la Ilustración y la Revolución Francesa. El ser moderno es la sede de la razón y la conciencia; es concebido como un individuo singular, único y ajeno a los “otros”, pero a la vez igual a los demás tanto en términos legales como ante los ojos de su creador. El ciborg es una simbiosis de dos sistemas distintos, uno humano y otro maquinal, en una rela-

ción mutuamente benéfica y en continuo cambio. Si consideramos que el cuerpo es un sistema donde cada elemento juega un papel en la conformación del individuo, la pregunta obvia sería hasta qué punto podemos sustituir partes de un hombre sin que el ser resulte afectado. Esto se complica si pensamos en la posibilidad de que se cumpla el escenario que plantea Hans Moravec, el director del laboratorio de robots móviles de Carnegie Mellon, de emplear a un preciso robot cirujano para “rasurar” y leer capa por capa la información en el cerebro, digitalizarla y utilizarla para reprogramar un nuevo y flamante cerebro sintético. Moravec afirma que las neuronas son dispositivos simples y de funcionamiento mediocre a pesar de ser producto de millones de años de evolución. Dado que las neuronas fueron “diseñadas de adentro hacia afuera”, muchas de sus funciones se desperdician en su propio crecimiento y desarrollo. Además, la neurona se comunica con un mecanismo muy primitivo que consiste en liberar sustancias químicas que afectan las membranas exteriores de otras células. Cada neurona realiza alrededor de cien cálculos por segundo, lo cual no es inalcanzable dados los estándares de computación actuales. Y si bien hay neuronas que cumplen con tareas mucho más complejas, Moravec piensa que un programa podría realizar un trabajo análogo e incluso más eficiente en un robot. Por su parte, el córtex del cerebro humano es un disco arrugado de alrededor de dos milímetros de espesor y veinte centímetros de diámetro, que contiene cerca de diez mil millones de neuronas acomodadas en media docena de capas, conectadas de manera relativamente repetitiva. Moravec no está solo al asegurar que en un futuro cercano se podrá imitar y superar esta simple computadora húmeda. En fantasías como ésta el cuerpo biológico es una es-

pecie de vehículo de la mente, una masa deficiente y desechable, algo que podemos dejar atrás como la concha del cangrejo ermitaño o la piel de la serpiente.

La transmigración de la mente evoca el mito de la separación del alma y el cuerpo, el cual implica la posibilidad de la reencarnación por la vía digital. El ciborg es una ilusión de poder escapar a la debilidad, al deseo impuro, a la enfermedad, a la vejez, a la muerte y al repugnante caos de la carne a bordo de versátiles cuerpos plásticos o, mejor aún, en forma de impulsos eléctricos en la memoria y el monitor de una computadora. Es decir que el ciborg retoma viejos temas místicos como la volatilidad del alma, la sexualidad inmaculada y la búsqueda de la fuente de la juventud. El inmenso impacto que ha tenido Internet en el comercio, la ciencia y la sociedad ha contribuido a popularizar el mito de poder evadir las restricciones materiales del cuerpo al descargar la conciencia a la red de comunicaciones en forma de señales digitales. De esta manera el individuo podría convertirse en energía, recorrer el universo a la velocidad de la luz, multiplicarse ad infinitum y tomar cualquier forma.

La era del ciborg se caracteriza por la esquizofrenia: por ser un tiempo en que la alta tecnología entra en colisión con el alto misticismo, una era de búsqueda de certezas científicas y de propagación de nuevos mitos, fantasías pseudocientíficas, fanatismos y una renovada religiosidad. Veremos qué le espera al hombre en la era de su descendencia tecnológica. ■

Extracto del artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2000.

Se dobla a diario el codo
y no nos inmutamos ante su condición
de gozne que vincula brazo
con antebrazo. Lo mismo la rodilla: articula
y facilita el vínculo pero sólo
hacia un lado; suele pasarle al vínculo,
alguien se queda siempre
fuera
de él, como si se tratase de un sorteo, como si
hablásemos en presencia de un plato
de menos aceitunas que personas.

No se establece el vínculo a través
de alaridos, ése sería el vínculo de los
sordomudos; en cambio el de la sangre
es más bien silencioso: ofrece alojamiento, mi colchón
y los vuestros sin ánimo de lucro. Si tenéis frío
esta noche, no dejéis de arropaos
con vuestra propia desoxirribosa.

Así es como se cumple lo genético: cuando estalle
la guerra haré un hueco en mi armario
para vosotros y para vuestra ropa
incomprensible. No tendréis que ir a un pozo
a buscar agua, habrá electricidad: mi luz
era ya
vuestra
antes de que surgieran el reuma
y su especialidad, la reumatología. No se han gastado
aún
las articulaciones: crujen, duelen, se traban.
Así es como padecen su carácter
de vínculo.

MERCEDES CEBRIÁN

SATISFACCIÓN EN IMPRESIÓN

FOLLETOS, LIBROS, CATALOGOS, REVISTAS...

Pol. Ind. C/G, Nº 11 · 31192 Mutilva Baja · Navarra · Spain
Telf. 34 948 23 93 36 · Fax. 34 948 23 82 16
www.espacegrafic.com · e-mail: info@espacegrafic.com

FIN DEL CUERPO: PROPONEMOS TERAPIAS

Había llenado de aire una pequeña bolsa de plástico, cerrándola con una goma. Puse una piedra pequeña encima y empecé a palparla, sin preocuparme por descubrir nada. Con la presión, la piedra subía y bajaba por encima de la bolsa. Entonces, de pronto, me di cuenta de que aquello era algo vivo.

Parecía el cuerpo. Era el cuerpo.

Lygia Clark

Lo escribió Antonin Artaud, “entre mi cuerpo y yo no hay nadie”. Nacer, existir, sentir, pensar, hablar, amar, sufrir, morir son verbos cuya condición necesaria es el cuerpo.

A lo largo de la historia, el cuerpo ha sido el “campo de batalla” de los intereses sociales, religiosos y económicos. En cada época, el contexto sociocultural ha marcado lo que se le pedía al cuerpo por encima del individuo. En nuestra sociedad post-industrial, el

cuerpo está sometido a las presiones del mercado de consumo, a las manipulaciones genéticas y a la intrusión de la tecnología en su esfera más íntima. Se ha convertido en un objeto mercantil más o una maquinaria que se puede mejorar continuamente, modificando la imagen que proyecta (las palabras relacionadas son: cosmética, moda, dietética) o interviniendo en el propio organismo (ver biotecnología y genética).

La tecnología no solamente permite transformar el cuerpo sino que nos ha abocado a otra situación extrema: su anulación. La pantalla del ordenador como protuberancia o prolongación de nosotros mismos nos libera de la corporeidad. Nos volcamos en la pantalla y navegamos sin materia por las redes. Se han superado los límites de nuestros cuerpos: podemos conversar, ligar, comprar, viajar, visitar monumentos durante todas las horas del día y en todos los lugares del planeta, sin movernos de nuestro asiento, con sólo un movimiento del ratón. Es el fin del cuerpo y el nacimiento de nuevas identidades virtuales sin rostro.

El arte siempre ha sido precursor en detectar los cambios de sociedad y cómo pueden afectar al ser humano. Tiene esta capacidad de especular con la realidad planteando ¿qué pasaría si...? y adelantándose a su tiempo o volviendo al principio de los tiempos. La exposición “Fin del cuerpo: proponemos terapias” propone fijarnos en lo que hemos tenido siempre pero que obviamos cada vez más: nuestra presencia física en el mundo. Los seis trabajos que conforman la muestra nos hacen sentir y pensar con nuestro cuerpo, sobre el cuerpo, sus límites, su relación con la naturaleza, es decir sobre la vida en sí.

Alexandra Baurès
Comisaria de la exposición

VERÓNICA EGUARAS

Weeping Willow

2010, Vídeo HD, stop-motion, 7'

Realización: Verónica Eguaras

Bailarina: Ghislaine Verano

Animadores: Eva Villorejo / J. Carlos Ruiz

Ayudante de animación y foto fija: Gonzalo Laborra

Música compuesta e interpretada por: Pako Iglesias

En un espacio vacío, donde sus habitantes despiertan como cada día, irrumpen un cuerpo humano inerte. El juego provoca curiosidad de los personajes, provocando la eclosión y el movimiento entre las especies. Soñador y soñado se confunden en los espacios y en la narración. ¿Cómo nos piensa un ciervo?

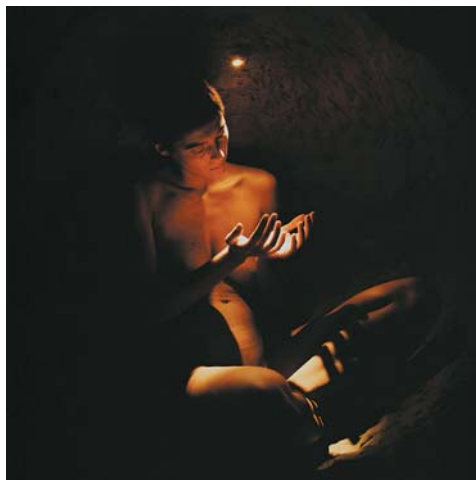

Árbol caído,
Weeping Willow
y palmera del revés.
2010
Dibujo sobre fotografía,
155 x 110 cm

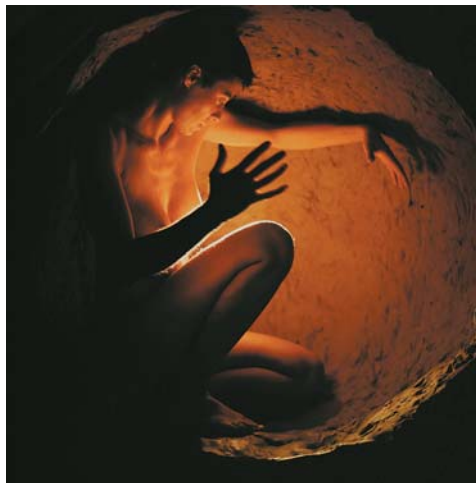
Brazo o Encuentro de pajarito con manta
a pesar de pincho moruno
2010. Escultura

RAMÓN CASANOVA / JORGE EGEA / MAPI RIVERA

El agua y la tierra originales. La sostenibilidad de la imagen

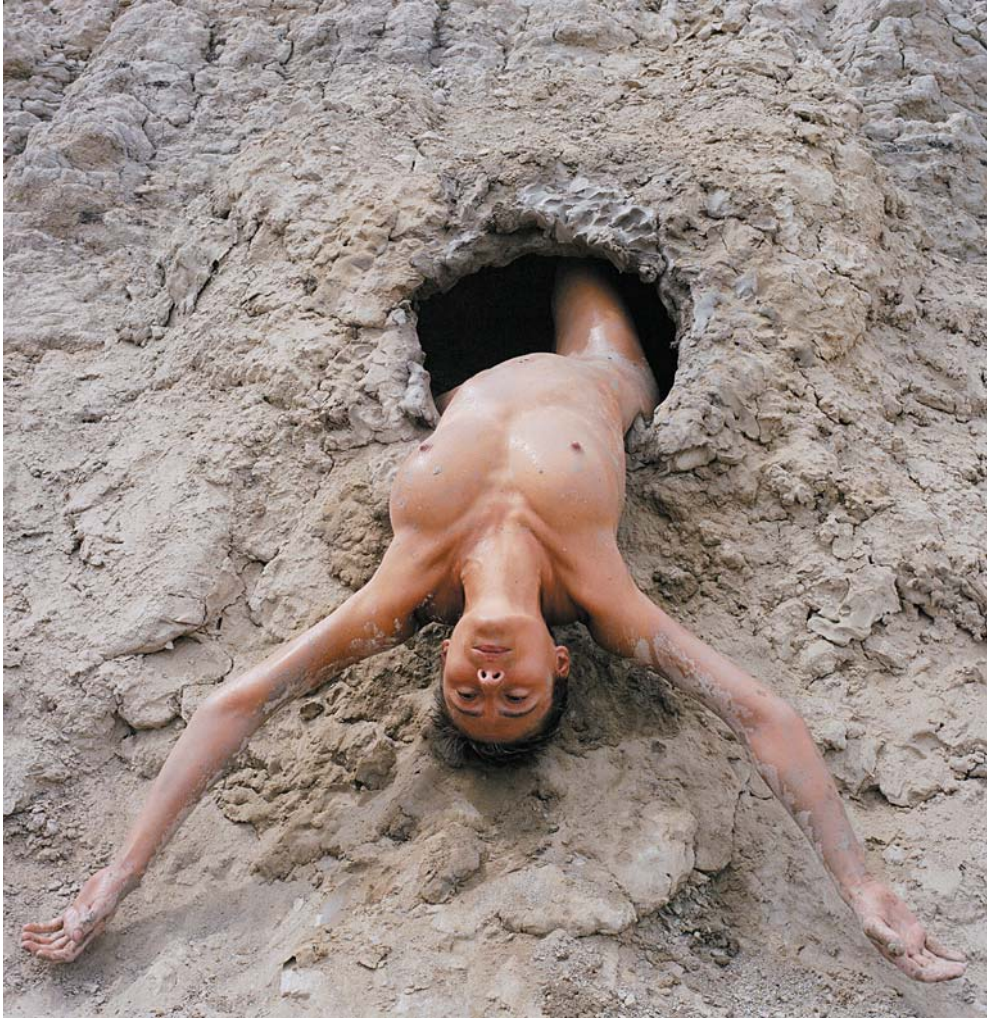
Sostenibilidad latente I

Sostenibilidad latente IV

2007, Acción, modelado y fotografía

El proyecto “El agua y la tierra originales. La sostenibilidad de la imagen” recoge el trabajo conjunto de tres creadores —Mapi Rivera, Jorge Egea y Ramón Casanova— que desarrollan su poética personal en los ámbitos de la acción creativa, el modelado y la fotografía. En esta ocasión estas tres trayectorias confluyen en un proyecto único que reflexiona acerca de la generación de la forma y la imagen desde sus fundamentos. Para ello se parte del agua y la tierra como elementos primordiales y de la luz como energía creativa que los anima. El cuerpo —bios—, el modelado del barro —plastikos— y la fotografía —photos— son los medios (vehículos) que interactúan y sustentan la creación de la imagen luminosa. El cuerpo recoge la luz, la cámara fotográfica recoge a su vez la luz que este refleja, y la energía sobre el barro lo modela “a su imagen y semejanza”.

Cuerpo revelado

SINPATRON

Sinatracción

FOTO RAQUEL DURÁN

Colección otoño - Invierno 2009 - 2010
Dos looks completos

La ropa se adhiere al cuerpo, es el cuerpo y su metáfora. La ropa es nuestra tarjeta de presentación de cara a los otros. Proyectamos en el traje que llevamos lo que queremos ser.

Sinpatron se atreve a plantear una colección "Sinatracción", en la que el rostro se esconde detrás de una máscara. ¿Puede que la ropa sea un medio para reivindicar nuestro inconformismo?

Pienso, existo dijo Descartes. Podemos aplicar la frase del filósofo francés a la imagen que mostramos de nosotros mismos: pienso y elijo mi traje.

SUSY GÓMEZ

Pares de ojos que duermen II

FOTO EDUARDO MUÑOZ

2000.

Textura mixta, escayola y cojín

60x60x60 cm

Por cortesía de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona

Cuando son tridimensionales, las obras de Susy Gómez recurren a una escala pequeña, tienen mucho de litúrgico, aunque se trate de una liturgia nada excedida y grandilocuente. Una liturgia por así decirlo, de timbres bajos pero mantenidos. Un sonido a punto de quebrarse, pero no por ello menos firme. Objetos poéticos, de apariencia frágil pero extremadamente viva. Metáforas sutiles, en ocasiones desgarradas, en otras líricas, dentro de este espíritu de reivindicación del pulso femenino en el arte.

Miguel Fernández

PAULA GAETANO

Pica

Vídeo performance
2009 – en curso. Duración indefinida

Pica.

A behaviour beyond accepted cultural traditions, consisting of constant (i.e. for more than one month) ingestion of inedible substances, which are inappropriate for that developmental stage or age.

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. DMS IV, Washington, DC.

Cada día me siento delante de mi diccionario de Inglés/Español y siguiendo el orden alfabético escojo una palabra. Corto la definición inglesa de esta palabra y me la como.

Pica es una performance de duración indefinida que inicié algunas semanas después de llegar a Estados Unidos y que probablemente finalice cuando me vaya del país. La constante frustración de no encontrar palabras para nombrar determinadas cosas, la pérdida de espontaneidad al hablar e interactuar con otros y, por sobre todo, la indiferencia emotiva/afectiva que me producían estas palabras en otro idioma, dieron como resultado que un día me levantase de la cama pensando que si digería físicamente las palabras —tal vez— las incorporaría, las asimilaría y por fin hasta las sentiría.

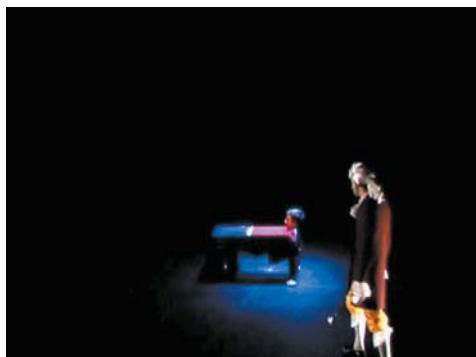

DAVID BESTUÉ & MARC VIVES

Acciones en el cuerpo

Acción 4: Demostración de la cercanía de la muerte

Acción 15: Hombre mesa

2006. Vídeo 48'

Por cortesía de la Colección de Arte Contemporáneo Cal Cego

El vídeo *Acciones en el cuerpo* recoge 64 acciones concebidas por Bestué & Vives que se representaron una sola vez en el escenario de la sala Mirador de Madrid el 25 de octubre de 2006. En ellas, se cuestionan mediante guiños y alusiones a la Historia del Arte, muchas de las situaciones a las que nos enfrentamos, concibiendo el cuerpo como receptor de todas ellas. Aparecen temas como el cuerpo en relación con el espacio, el cuerpo como negociador con la realidad social que lo rodea, la importancia del paso del tiempo, el carácter metafísico, la relación tecnológica con el cuerpo, sin olvidar en ningún momento un deseo de experimentar más allá de los límites permitidos. Uno de los ejes vertebradores del recorrido, realizado a través de una importante cantidad de acciones independientes, aproximar el cuerpo a su muerte y desaparición.

Acción 21: Antología portatil de Calatrava

Acción 32: Vaga presencia de Dios

Acción 41: Pepe Viyuela haciendo un gag en inglés

Acción 47: Contexto portatil

Acción 44: El peso del pasado

Acción 51: Animal animal

BIOGRAFÍAS

VERÓNICA EGUARAS

(Pamplona, 1979)

Vive y trabaja en Pamplona. Premio nacional INJUVE de artes plásticas (2008). Actualmente compagina su trayectoria personal con la docencia artística y colaboraciones dentro de las artes escénicas.
<http://www.veronicaeguaras.com/>

Fundamenta su trabajo desde la multidisciplina, habiendo varias líneas técnicas: la videocreación, marcada por la pixilación; la escultura textil y orgánica, extendida hacia la instalación; y la convivencia del dibujo y fotografía. Se distinguen como motores conceptuales de su trabajo el cuerpo y su papel social y vivencial, y la narración, estudiada desde los símbolos y la fragmentación.

RAMÓN CASANOVA

(Monte de Lemos, Lugo, 1974)

JORGE EGEA (Zaragoza, 1975)

MAPI RIVERA (Huesca, 1976)

Viven y trabajan en Barcelona

<http://www.ramoncasanova.com/>

<http://www.jorgegea.com/>

<http://www.mapirivera.com/>

Mapi Rivera, coherente con su obra creativa anterior, aporta sus experiencias visio-narias mediante el soporte vivo y desnudo de su cuerpo. Se presenta a través de los dibujos de luz, fotografías de Ramón Casanova en esa simbiosis visual que han conseguido después de tantos proyectos en común. Ramón aporta y desvela su intuición contemplativa su *-theorein-* sobre la luz como materia prima de toda imaginaria. Ambos confluyen con Jorge Egea que con una dilatada obra escultórica se mantiene fiel al espíritu clásico en el sentido que la forma significa por sí misma el espíritu.

ALBERTO ETXEBARRIETA

(Bilbao, 1977)

Vive y trabaja en Bilbao. Es el fundador de la firma de moda Sinpatron.

<http://sinpatron.com/>

Sinpatron es el encuentro de dos presentes imaginarios: pasado y futuro. Hacia atrás, los tejidos nobles, el protagonismo de los detalles, la opulencia del barroco, el rigor del uniforme, la suntuosidad gótica, lo punk, una vuelta de tuerca a la historia de la vestimenta. Hacia adelante, un futuro cercano, el afianzamiento, la búsqueda del equilibrio, formas depuradas, la limpieza, una paleta de colores concentrada, la fuerza del color. Y entre ambos espacios, el modelado, las prendas únicas, lo escultórico, el encuentro entre polos opuestos, lo masculino y lo femenino, juntos de la mano, la diversión y lo lúdico como constantes.

SUSY GÓMEZ

(Pollença, Mallorca, 1964)

Vive y trabaja en Mallorca.

<http://www.horrachmoya.com>

Susy Gómez desarrolla una estética post-conceptual para edificar diferentes discursos con preferencia por los temas del cuerpo y la identidad. Técnicamente su obra es muy variada, respondiendo a diferentes intencionalidades, yendo desde el dibujo a la escultura con materiales diversos de los más efímeros y frágiles como la llama de una vela al bronce o al hierro, pasando por el vídeo y unos usos muy personales de la instalación y la fotografía. Sus imágenes son siempre imágenes de cosas que nos son cercanas, de la naturaleza o de la vida cotidiana: ojos, corazones, mariposas, flores, casas, montañas o vestidos que funcionan como metáforas abiertas.

PAULA GAETANO

(San Juan, Argentina, 1981)

Vive y trabaja en Troy, NY- Estados Unidos. Primer premio VIDA 9.0 de Arte y Vida Artificial, Fundación Telefónica; Primer premio LIMBØ, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

<http://www.paulagaetano.com.ar>

Paula Gaetano Adi es artista visual, investigadora y docente. Su producción varía desde piezas escultóricas a performances, instalaciones interactivas y agentes robóticos. Usando el cuerpo (humano y no-humano) como punto de partida, su obra intenta indagar los efectos y "afectos" de distintos aparatos tecnológicos y cómo estos pueden ser reflejados a través del discurso y la práctica del arte.

DAVID BESTUÉ

(Barcelona, 1980)

MARC VIVES (Barcelona, 1978)

Viven y trabajan en Barcelona.

<http://www.bestuevives.net/>

Bestué & Vives trabajan en equipo desde el año 2002. El resultado de su trabajo está, principalmente, formalizado como performances en las que han desarrollado un sistema de aproximación a diferentes realidades, desde las más íntimas (*Acciones en el cuerpo*) pasando por el entorno social (*Acciones en Mataró*) hasta niveles macroestructurales (*Acciones en el Universo*). En estas performances dialogan con diversos temas extraídos de la reciente historia del arte, focalizado en el siglo XX y XXI, al cual se añaden conceptos del propio imaginario.

¿POR QUÉ LLORA EL SAUCE?

ENTREVISTA A VERÓNICA EGUARAS

Por Alexandra Baurès

Fotógrafo: Gonzalo Laborra

La artista multidisciplinar Verónica Eguaras estrena en la muestra *Fin del cuerpo: proponemos terapias* su nuevo trabajo *Weeping Willow* (se traduce literalmente Sauce Llorón) en el que se cruzan las disciplinas de la vídeo danza, la escultura, la fotografía y el dibujo. Nos interesa entrevistar a la autora porque este nuevo trabajo ha sido el punto de partida para la reflexión y la selección del conjunto de obras de arte que conforman la exposición.

¿Nos puedes definir tu nuevo trabajo en cinco conceptos?

Animal, enigmático, imaginario, primitivo, insinuante.

¿Cómo enlaza con tus trabajos anteriores?

Weeping Willow une en el camino tres direcciones que había tomado en mi obra anterior. Por un lado la serie de vídeos, de la que recojo la técnica de la animación, el carácter intimista, pero abandono relativamente la abundante simbología de los conceptos, los espacios exteriores y los personajes protagonistas. En el vídeo *Weeping Willow* se podría decir que el verdadero personaje principal aparece al final aunque hasta ese momento son varios los “personajes” que nos conducen hacia el desenlace. Otra dirección que recojo en el vídeo es la de relacionar disciplinas (vídeo, escultura, fotografía y dibujo) para crear la narrativa completa del proyecto y crear siner-

gias con los soportes, cosa que ya trabajaba en *In-habiting* por ejemplo. Por último, el tema de la “naturaleza extraña” es un interés que nació y se desarrolló con la serie de dibujos *Lujo, balidos y voluptuosidad*.

¿Cuáles son los logros de este nuevo trabajo?

A nivel técnico uno de los logros es el salto al HD y la enorme calidad de imagen que me ofrece la captura de la animación con cámara fotográfica. A nivel creativo, como ya he comentado anteriormente, me satisface la unión en un solo proyecto de temas y técnicas iniciadas en anteriores. En cuanto a mi trabajo el logro está en que al dar por cerrado el díptico formado por *Círculo Virtuoso* e *Ínodo*, en cuanto a técnica, temática y estilo, se abre ahora una nueva línea que seguro impulsa nuevos caminos en mi trabajo audiovisual.

El cuerpo es el elemento central de tu reflexión. ¿Por qué?

Por qué uno se decanta por un motivo u otro en la creación es un misterio que no me siento capaz de resolver. Pero en el caso del cuerpo a mí me ha permitido y permite no agotar la reflexión. A lo largo de mi trabajo el interés so-

bre el cuerpo ha ido cambiando de punto de vista, atendiendo a distintos subconceptos. El cuerpo relacionado con la sexualidad y con los impulsos, al principio de mi trabajo. El cuerpo sensorial y emotivo, en los vídeos. El cuerpo como ente no conocido o abandonado en *In-habiting*. El cuerpo físico, primitivo, animal y con memoria, en éste último trabajo.

El cuerpo representado frente al cuerpo vivo del espectador. ¿Qué buscas con este encuentro?

Sin duda provocar la empatía, hacer llegar los conceptos a través de los sentidos. Evidentemente la vista y el oído, pero siempre el olfato, el tacto y el gusto han estado presentes como reclamo en mi trabajo de una u otra manera.

En el año 2010, ¿el arte puede cambiar algo?

Esto es muy difícil de medir. El arte siempre se ha enfrentado a la incompreensión de lo coetáneo. Muchas manifestaciones artísticas se han podido analizar sólo con distancia histórica. A mí me basta con que en el 2010 a alguien observando alguna obra en algún lugar, se le erice un poquito alguna parte de su cuerpo ■

LA PERFORMANCE ¿CON QUÉ SE COME?

Por Pancho López

Pancho López es un artista no objetual cuyo campo de trabajo es el performance, además de ser profesor universitario, promotor cultural y funcionario de uno de los museos universitarios más comprometido con las formas Pías (Performance, Instalación, Ambientación): el Museo del Chopo de México. En este artículo, se propone definir en pocas palabras la performance en el campo del arte contemporáneo, sin obviar su complejidad.

En mi oficina, en el Museo del Chopo, la mayor parte del tiempo la paso tratando de explicar qué es el performance. Parece exageración pero en promedio gente diferente me lo pregunta unas 5 veces por semana. Incluso ya me ha tocado atender llamadas telefónicas con desconocidos exclusivamente para tratar de explicar lo que significa.

Tal vez sea un karma intrínseco a esta disciplina o quizá sea un método para autoafianzar un término que empleo a diario, pero que todos los días cambia un poco.

Seguramente habrán escuchado por ahí esta palabrita y seguramente se habrán preguntado de qué se trata y con qué se come. Habrán notado que casi siempre se asocia con fiestas, discotecas y los famosos raves, sin embargo el performance va más allá de un simple espectáculo.

Empecemos con decir que se trata de una palabra en inglés que se ha ido colando en nuestro hablar cotidiano, que cada día se castellaniza más, pero que no deja del todo claro su uso y definición.

En el diccionario se traduce como acción, presentación, desempeño, y por lo tanto supone un acto que se presenta en vivo. Si bien pareciera una explicación bastante clara, nos deja con una problemática compleja, pues si nos fijamos, con esta traducción casi cualquier cosa podría ser un performance.

El performance es un arte vivo que regularmente busca explorar los límites de diversas disciplinas. Es un arte híbrido que exactamente igual que cócteles y bebidas exóticas como la piña colada y las margaritas, requiere un proceso de elaboración con diversos ingredientes, para dar como resultado una mezcla con un sabor nuevo y único.

En el performance se puede emplear cualquier elemento de cualquier disciplina y procedencia para su presentación, pero es importante señalar que el cuerpo del artista es el soporte principal de la obra. Es un arte regularmente efímero, quizá uno de sus propósitos principales sea crear y construir imágenes a partir de ideas; hablando del diccionario yo siempre he pensado que se trata de una manera de traducción de las ideas (o sentimientos, angustias, etc.) a acciones físicas, a situaciones que describen y represen-

tan alguna realidad específica (o ficticia).

Sin embargo, el performance no es teatro, no es representación ni mímica. Este arte puede representar algo con el fin de presentarlo, de hacerlo visible y evidente, pero esa representación no es más que uno de los recursos que emplea.

Hay muchas maneras de abordar al performance, pero he empezado a darme cuenta que tal vez la subjetividad es la guía esencial. Cada uno imprime sus gustos y preferencias al momento de hacer o presenciar una acción, nuestra formación y experiencias personales influyen en las lecturas que se puedan tener.

No podemos separar lo que sentimos de lo que vemos, siempre juzgamos a partir de lo que nos inculcaron de pequeños y de lo que hemos ido aprendiendo con el paso de la vida.

Pero creo que un punto importante a mencionar es la intención, qué es lo que nos orilla a hacer algo y presentarlo ante los ojos de los demás, ¿por qué queremos exhibir nuestros problemas, gustos, dolencias o alegrías?

Desde mi punto de vista hay tres tipos de performance, y esto depende de su intención. Hay acciones que se presentan con el único fin de entretener y generar una atmósfera agradable, un ambiente visual rico y colorido que atrape a los presentes y que cree un divertimento: el performance como espectáculo (tal vez lo más cercano a los raves de los que hablaba).

Otras acciones buscan escudriñar y resolver dinámicas personales, sociales y hasta políticas, y dependiendo de sus herramientas y

Es importante señalar que el cuerpo del artista es el soporte principal de la obra

resoluciones, así como de los mecanismos de presentación, me inclinaría a decir que es el performance como arte o como ritual.

Pero en todos los casos, y como decía al inicio de este texto, el cuerpo está presente y lo convertimos en un lienzo en blanco, en el cual se hacen los trazos que contarán una historia a través de metáforas.

Me arriesgaría a decir que con eso se come, con metáforas y situaciones que describen nuestro sentir, cuando las otras artes no nos son suficientes para expresar lo que sentimos, o simplemente nos son ajenas, es cuando recurrimos al gesto para describir, en tiempo y espacio real, lo que no

pueda transmitirse con mecanismos tradicionales.

Es como una licencia, como un permiso performático en el que nos apoyamos para hacer lo que sea y esta licencia es lo que le permite al performance, andar caminando siempre entre muchas y diferentes disciplinas.

Difícil tarea, pero decidí tratar de explicármelo a mí mismo por escrito y compartirlo con ustedes, sin embargo espero no haberlos hecho más bolas, y si tienen alguna pregunta o comentario escríbanme, total, como quien dice, ¿dudas? Aquí se las ampliamos.

performance001@hotmail.com ■

Publicado en:

<http://performancelogia.blogspot.com>

CUERPOS QUE HAN PERDIDO LA DIFERENCIA QUE LES SEPARABA DEL RESTO DEL MUNDO

CARLES GUERRA

Carles Guerra es artista, crítico de arte y actual director del Centro de la Imagen La Vi-reina de Barcelona. En este texto, analiza la propuesta estética de los tres artistas Ramón Casanova, Jorge Egea y Mapi Rivera.

En el mundo del arte la individualidad y los valores que se le asocian cotizan mucho más que los esfuerzos colectivos. La ilusión de una subjetividad desbocada y encarnada en la figura del artista representa un mito insoslayable aún. Los abusos de autoridad de la

primera persona son frecuentes, por lo menos así lo dice el filósofo Donald Davidson cuando describe formas de expresión apoyadas en una subjetividad que no se deja escrutar. Cualquier trabajo o forma de cooperación en el campo de la estética se parece mucho a un cepillo arrastrado a contrapelo de esta cultura artística. El polvo levantado produce tos. No en vano el sistema del arte mantiene la figura del individualismo como una de las propiedades máspreciadas.

Por eso, una investigación estética como la que presentan Ramón Casanova, Jorge Egea y Mapi Rivera desconcierta por su carácter abierto, cooperativo, extenso e inconcluyente. Una investigación compartida, como la suya, es una rareza. Todo lo contrario de esas figuras mediáticas que producen el arte de los últimos cinco minutos. La urgencia que empapa el mundo del arte profesionalizado tiene un contrapunto extraordinario en esta propuesta procesual que sus autores titulan “El Agua y la Tierra Originales”. No obstante, lo que despertó mi atención fue el subtítulo de ésta: “La sostenibilidad de la imagen”. Inmediatamente las reproducciones del trabajo que me enviaron para hacerme conocedor de su proyecto adquirieron un valor muy preciso.

Las extensas series en las que se ensaya un híbrido de performance y escultura, con abundantes referencias a materiales naturales y acciones que recuerdan tópicos de las prácticas feministas de los años 70, de repente cobran un sentido muy cercano a las problemáticas derivadas de nuestra cultura visual contemporánea. A pesar del primitivismo y esencialismo que embarga el cuerpo de una de las artistas en contacto con el barro, aquí hay una afirmación sobre el mundo que la abundancia de imágenes ha creado. Una segunda naturaleza sostenida por representaciones hace que deseemos ese tipo

de contacto con el barro. Que nos identifiquemos con esa gestualidad a veces brutalista, haciéndonos sentir que el deseo de confundirnos con ese material cobra fuerza.

Aunque no debemos ignorar que este impulso está marcado por un sentimiento de nostalgia, como algo que nos recuerda un momento en la historia de la humanidad en el que formábamos parte de esa naturaleza, de la que después nos separamos, e incluso llegamos a olvidar nuestra procedencia. Lo que esto ha representado para la historia de la humanidad está explicado por ese sentimiento que Sigmund Freud denominó “un sentimiento oceánico”. Pero más allá del tinte nostálgico (en francés hay una expresión para ello: “la nostalgie de la boue”), y de un problema en apariencia estrictamente estético, aquí hay un problema político. ¡Cuidado, un problema político también puede tener soluciones estéticas!

Una de las cuestiones más marginales pero a la vez más candentes de hoy tiene que ver con la posibilidad de sentar la naturaleza en un parlamento para incluirla en un procedimiento de consulta democrática. Dar voz a la naturaleza, algo que resulta normal en las poblaciones indígenas de la Amazonia, suena a una excentricidad filosófica que nadie se atrevería a sostener. Excepto gente como Bruno Latour, quien ha dedicado una buena parte de su trabajo a pensar qué significaría compartir espacio político, no sólo con la naturaleza, sino incluso con las cosas, sin más. La hipótesis no tiene respuesta práctica pero nos advierte de los propios límites de nuestra conciencia democrática.

Hay algo de dionisiaco, como un retorno a la horizontal, a lo bajo, a lo abyecto, a lo olvidado

Teresa Brennan, autora de textos tan extravagantes como *Exhausting Modernity*, cuya traducción literal sería algo así como *Cansando a la modernidad*, dio un toque de atención en su último libro. Ella sugería que durante el siglo XIX los obreros de las fábricas eran explotados de la misma manera que hoy se explotan recursos naturales, sin preguntarles. Hoy nadie se plantea devolver al cauce de un río el agua extraída. A menudo nos olvidamos que para poder explotar la naturaleza hay que permitir que se reproduzca, un argumento que también podría aplicarse a actividades humanas. Sobretodo en el marco de este capitalismo impaciente que ha conseguido capturar beneficios hasta de las acciones inconscientes

de los individuos. Todo lo cual sugiere que nosotros, nuestros cuerpos, también somos una naturaleza que corre el riesgo de ser explotada de manera intensiva pero inconsciente, igual que un río.

En el proyecto de Ramón Casanova, Jorge Egea y Mapi Rivera hay algo de dionisiaco, como un retorno a la horizontal, a lo bajo, a lo abyecto, a lo olvidado. Formalmente la mayoría de sus trabajos plantean una integración del cuerpo en otras esferas materiales, una indiferenciación que resulta transgresora por el abandono del cuerpo humano como sujeto distinto que se ha ganado esa diferencia. Pues recordemos que esa diferencia constituye el primer de los trabajos que hacemos como seres humanos. De acuerdo con psicólogos como Donald Winnicott y Melanie Klein al separarnos de los objetos que de pequeños hemos conside-

rado una extensión de nosotros mismos se completa la formación de un yo diferenciado. El proceso, aunque referido a la infancia, hoy se reproduce con adultos que sufren la peor expropiación posible. Cuando se dice que la publicidad convierte a los cuerpos en objetos no se está diciendo otra cosa más que se ha desecho una diferencia labrada con mucho esfuerzo en los primeros años de nuestra vida. Pero aún extendería más la referencia a Winnicott y Klein con respecto al proyecto que estamos comentando. El objeto transicional que ellos definieron en función de la psicología infantil es un buen modelo para entender que los trabajos de estos tres artistas funcionan tal vez como una recreación análoga de otros procesos más perversos con los que nuestra subjetividad se ve implicada. Hay veces que para entender qué nos ocurre nos vemos obligados a salir de nuestra propia condición humana, a abandonarla como quien se deshace de un abrigo pesado. La ilusión de confundirse con materiales primarios, de no ser más que una forma que obedece a inercias físicas y que se entiende a sí misma como una prolongación de otros objetos, tal vez sin vida, constituye un ejercicio estético crítico. Sobre todo en una época en que la ficción de la autonomía y la libertad de los sujetos produce la alucinación de una “disponibilidad total”, como ya anticipaba Jean Baudrillard en los años setenta. Eso que ahora otros han llamado una “personalidad flexible”, dispuesta a adoptar cualquier forma. ■

Publicado en el catálogo de Ramón Casanova / Jorge Egea / Mapi Ribera *El agua y la tierra originales. La sostenibilidad de la imagen* en 2008.

POST-IT

Apuntes varios sobre el cuerpo en el arte contemporáneo

Libros, revistas, catálogos

- **Corpus Solus, Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo**, por Juan Antonio Ramírez, Ediciones Siruela, 2003.
- **Ontología Ciborg: el cuerpo en la nueva sociedad tecnológica**, por Teresa Aguilar García, Editorial Gedisa, 2008
- **Cuerpos frontera**, revista Zehar n 64, Arteleku
- **Dress Codes, The Third ICP Trienal of Photography and Video**, International Center of Photography, Editorial Steidl, 2009.
- **Beautiful People**, Colección Frac Pas de Calais, 2007

Artistas

Marina Abramovic	
Grégoire Alexandre	http://www.gregoirealexandre.com/
Marcel.li Antúnez	http://www.marceliantunez.com/
Louise Bourgeois	
Olaf Breuning	http://www.olafbreuning.com/
Lygia Clark	
Eva Hesse	http://www.evahesse.com/
Rebeca Horn	http://www.rebecca-horn.de/
Norman McLaren	
Ana Mendieta	
Bruce Nauman	
Orlan	http://www.orlan.net/
Cindy Sherman	http://www.cindysherman.com/
Jan Svankmajer	http://www.jansvankmajer.com/
Sterlac	http://v2.stelarc.org/
Miroslav Tisch	
Eulalia Valldosera	http://www.eulaliavalldosera.com/
Victoria Vesma	http://victoriavesna.com/
Francesca Woodman	

Blogs

<http://cuaderno-de-anatomia.blogspot.com/>
<http://performancelogia.blogspot.com>

CINE Y CUERPO

La performance y la danza contemporánea son artes que tienen el cuerpo como materia. Dos películas nos acercan a la obra y al proceso de creación de sendas artistas contemporáneas de prestigio: la performer serbia Marina Abramovic y la coreógrafa francesa Mathilde Monnier. Sus directores son dos cineastas destacados, Claire Denis y Pierre Coulibeuf.

VERS MATHILDE (HACIA MATHILDE)

de Claire Denis
2004, 84'

Idioma: francés con subtítulos en castellano

Claire Denis (Francia, 1948) es una de las cineastas más relevantes de los últimos años, gracias a un cine de gran potencia visual y narrativa. Sus películas reflejan la fascinación por lo desconocido, el viaje y las experiencias límite. Llevan al espectador a un mundo extraño en el que se han borrado todas las certezas. Para ello, se rompe la linealidad del relato de modo que las emociones se concentran en las imágenes y los sonidos.

Como directora del centro de coreografía de Montpellier Languedoc-Roussillon, **Mathilde Monnier** (Francia, 1959), no duda en asumir riesgos y en alterar las reglas establecidas. Sus coreografías, profundamente humanas, son el reflejo de una preocupación por el prójimo en toda su diversidad. Mathilde Monnier trabaja sobre la improvisación de sus bailarines con un trabajo muy personal sobre la forma.

Esta película es la historia de un encuentro y de la unión de dos artes, el cine y la danza. Y sobre todo, es el encuentro entre dos mujeres, Claire Denis y Mathilde Monnier, que se parecen en su manera de aproximarse al cuerpo, de poner en relieve sus movimientos y de colocarlos en el centro del mundo. La cineasta pretende captar el proceso de gestación de la coreografía, en el momento de la creación, cuando el cuerpo se pone a trabajar.

BALKAN BAROQUE

de Pierre Coulibeuf

1999, 63'

Idioma: inglés con subtítulos en castellano. Basado en la performance Biography de Marina Abramovic

Artista y cineasta, **Pierre Coulibeuf** (Francia, 1949) indaga la imagen cinematográfica a partir de otras disciplinas (artes visuales, teatro, literatura), trabajando en la frontera que separa a las mismas. Coulibeuf filma el mundo de la creación buscando las múltiples relaciones entre obra, persona y autor, uniendo la biografía, el documental y la ficción.

Marina Abramovic (Belgrado, Serbia y Montenegro, 1946) es conocida por sus performances, objetos, video-instalaciones y acciones grabadas que constituyen escenografías de fuerte barroquismo conceptual. El eje de su producción se halla en su propio cuerpo, que ella considera un territorio para la experimentación y el cambio, soporte de toda su trayectoria artística.

Coulibeuf escribe en sus apuntes sobre la película *Balkan Baroque* que en el origen del proyecto, se encontró con una mujer con una presencia física excepcional. "Marina era una actriz en potencia. *Balkan Baroque* se inspira, en gran parte, de las performances de la artista, pero sobre todo trata de transmitir el universo mental de Marina Abramovic. *Balkan Baroque* crea un personaje cuya identidad es múltiple y se inventa constantemente. Se sitúa en la frontera entre lo real y lo imaginario, sin que sepamos del todo lo que es real y lo que es imaginario. Por medio de esta distancia, de este intervalo, Marina Abramovic aparece con distintas máscaras, jugando con su imagen y enturbiando su identidad."

GLOBAL SERVICIOS CULTURALES

Producción, diseño y montaje de exposiciones

Mi aproximación a la fotografía se hizo mirando al paisaje natural incontaminado de los reductos de nuestros bosques y montañas. Allí perseguía, como cazador a su presa, la composición melódica e idealizada de formas bañadas por la luz. La formación arquitectónica me ha llevado, finalmente, a descubrir otras maneras de mirar, asumiendo que la realidad física y visual de nuestro territorio es mucho más compleja e híbrida. Me he acercado hacia el borde de lo construido, a los lugares sin un carácter definido a caballo entre la ciudad y lo natural, a los vacíos urbanos o a los 'terrain vague'; pero también a la naturaleza contemporánea. Aquella primigenia querencia pintoresca del paisaje se retoma ahora contaminada, salpicada por unos 'objetos-cosas' ajenos a priori al territorio de lo natural pero que dan paso a una interesante narrativa que nos induce a preguntarnos por su esencia configurante y por el carácter de este nuevo ideario estético. Esta alquimia fotográfica decanta quizá el paisaje que quiso ser y las cosas que nunca fueron.

INAKI BERGERA, julio de 2010

ALEZA ARTIFICIO

