

Capítulo 2

El arte como medio de expresión

Antecedentes

El arte es el medio de expresión de los sentimientos humanos por excelencia. Cada persona, desde los tiempos más remotos, suele canalizar sus estados de ánimo, sensaciones o inquietudes por medio de alguna de las ramas del arte: escultura, música, pintura, danza, arquitectura, literatura o, desde hace poco más de un siglo, también cine. En general, y afortunadamente, es éste a la vez un modo de compartir determinada expresión con algunos de sus semejantes, con más o menos trascendencia dependiendo de las circunstancias. Pero no es su recepción lo que más importancia tiene, sino su generación, sus causas, su origen y significado, pues a través de las manifestaciones artísticas puede recorrerse la historia de la humanidad.

A lo largo de la historia del arte podemos darnos cuenta del contexto socio cultural de cada época simplemente analizando la obra y la escena artística, que si bien no explica palabra por palabra lo que sucedía en ese momento pero lo hace de manera pictórica, representativa, figurativa y en muchos casos hasta de una manera sensorial y visceral. Puedo dar una lista infinita de ejemplos; en donde las obras de los artistas nos muestran el contexto sociocultural en donde se ubican.

En mi caso el arte no es mas que una forma de expresión pura de mis sentimientos sobre la vida, la sociedad en la que vivo y la situación a la que me enfrento cada día, en otras palabras el reflejo de mi realidad.

2.1 El arte expresando violencia

La violencia, un medio que actúa entre nosotros como un constante acto de destrucción, es un tema que obviamente se haga presente en el arte.

En muchas ocasiones me pregunto si la cotidianidad se ha vuelto violenta o la violencia es algo que se ha convertido en algo cotidiano, yo pienso que nosotros simplemente hemos aceptado el factor violencia, muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar: ¿esto es violento? o ¿me duele, me lastima, pero es normal así me quiere o así debe ser? Pienso que aceptamos la violencia y más bien dicho ya la vemos como algo normal, el constante movimiento de personas disuelve ese terrible hecho. Se vuelve invisible, o es algo a lo que no queremos prestarle atención. Dicho así la cotidianidad de la violencia o la violencia cotidiana, es parte de nuestras vidas, dicho acontecimiento se ve reflejado en el arte de muchos artistas, a lo largo de este capítulo hablaré de muchas artistas mujeres en donde está presente esta violencia cotidiana y mostraré algunas de sus obras, los factores que muestran aún esa desigualdad de lo femenino, también explicando la relación que veo en mis obras.

Siento que al mirar la obra o la vida de otros nos permite encontrarnos a nosotros mismos, no en el sentido de copiar, sino que nos cuestionamos cosas que nunca nos habíamos cuestionado antes y encontramos respuestas que nos ayudan a construir otra plataforma, una nueva, de la que no estábamos enterados pero que al mismo tiempo refleja nuestra realidad.

2.2 Artistas mujeres manifestándose contra la violencia aplicada a la mujer por medio del arte

A lo largo de mi trabajo investigue sobre el tema relacionado con la escena artística femenina de los últimos años. Existe una gran lista de artistas que se interesan por el tema: dentro de ellas, mencionaré a lo largo de este capítulo cómo se han manifestado las artistas nombradas a continuación: Nan Goldin, Cindy Sherman, Guerilla Girls, Shirin Neshat, Martha Rosler y Kiki Smith.

Nan Goldin (1953-) artista y fotógrafa de documental americana, que convierte su diario privado en algo público. Goldin en muchos tiende por documentar el acto privado de mujeres viéndose en el espejo y en baños de bares, sin embargo los temas que más abarca son amor, género, domesticidad, soledad, suicidio, agresividad, dependencia, obsesión y sexualidad, pero el gran tema de su obra es la narración de la vida sentimental y sexual de un ambiente contracultural y agresivo. Para emprender esa narración, Goldin trabaja con series de fotografías que cuentan desde dentro la vida de sus amigos: iniciación, plenitud y dependencia sexual, depresión, pobreza, amor, soledad, violencia, enfermedad y para enfatizar el efecto narrativo, Goldin presenta esas imágenes en películas que muestran las fotografías sucesivamente. La más famosa de ellas se llama *La balada de la dependencia sexual* (título tomado de una canción de Bertolt Brecht¹⁰), y ya muestra el efecto devastador del sida sobre esa generación en 1986. Una de sus series posteriores, *La balada desde la morgue* insiste en el mismo tema.¹¹

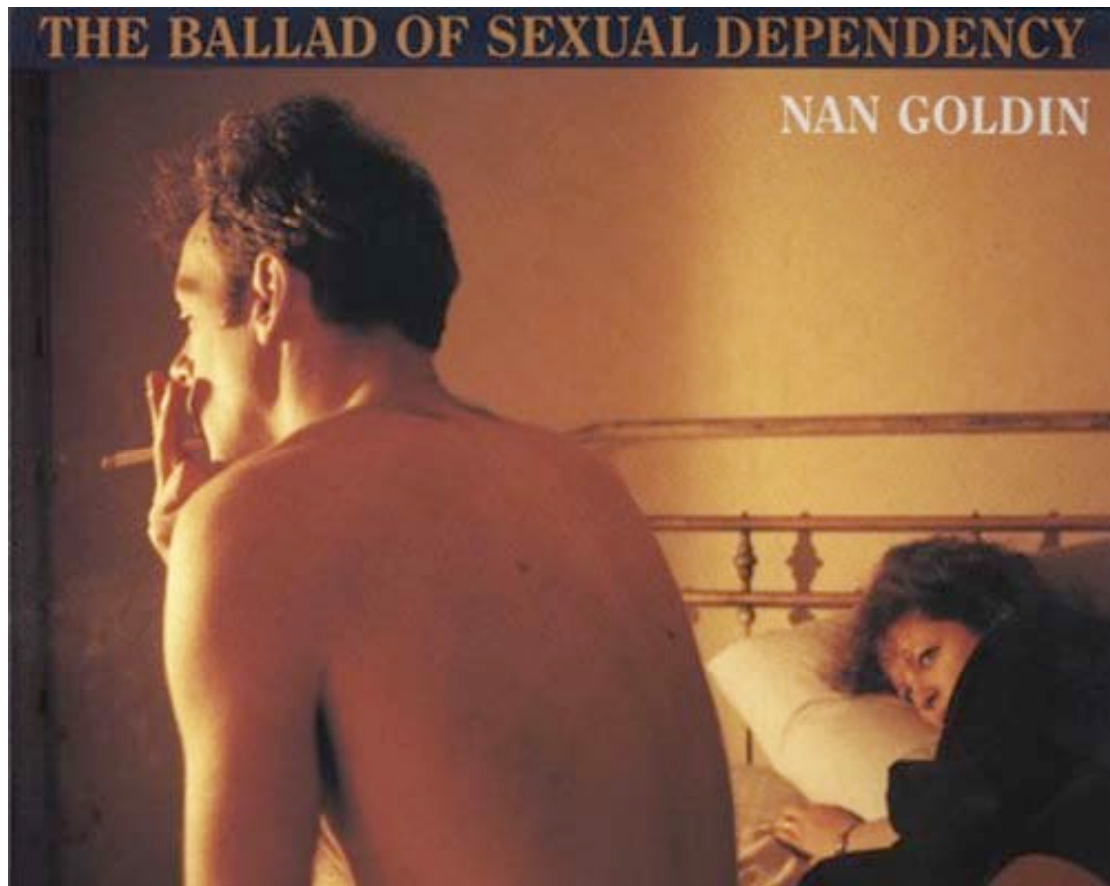
Me llama mucho la atención su vida y su preocupación por su entorno, cómo abarca los temas de su obra, el retomar casos tan íntimos y privados, llevar a la luz temas

¹⁰ Brecht, Bertolt. "Three Penny Opera." 2° Acto, canción 12.

¹¹ Tillman, Lynne. The New York Times. "A New Chapter of Nan Goldin's Diary." 16 Noviembre, 2003.

que fácilmente son ocultados por la sociedad, sus penas y dolores más grandes llevarlos a un plano público es de admirar, y por medio de sus fotografías captar momentos que muchas veces están casi ocultos, pero son parte de nuestra vida diaria, estamos rodeados de un ambiente de constante agresividad, violencia, perdición, falta de cariño, muchas mujeres prostitutas son asesinadas y a nadie le importa porque solamente son prostitutas. Lo que veo en su obra en relación con la mía es llegar a ese terreno en donde el dolor es tanto que ya no importa si duele más simplemente tiene que salir, tiene que ser expresado de una manera u otra, pero que es permanente en un plano reflexivo. Y lo que yo pienso es que el tema constante sexual de su obra va de la mano con agresividad y violencia, lo cual yo también trato de expresar en mi obra.

A continuación algunos ejemplos de su obra:

Nan Goldin Cubierta de su película: *La balada de la dependencia sexual* (1982) series fotográficas.

Nan Goldin *Greer and Robert in the bed, NYC* de *La balada de la dependencia sexual* (1982) series fotográficas.

Autoretrato de Nan Goldin: *Beautiful Suffering* (1978) Nan un mes después de haber sido golpeada.

Nan Goldin *Siobhan at the A-House: nude* (1990) Princetown.

Nan Goldin *Aurele, Joana and Lou* (1999) New York City.

Cindy Sherman (1954) fotógrafa y artista conceptual americana, que usa la fotografía como un vehículo para comentar sobre temas del mundo moderno. Por medio de fotografías, que muchos confunden por autoretratos fotográficos, ya que ella no se está fotografiando así misma sino a los diferentes arquetipos de la mujer dentro de la sociedad, como la ama de casa, la prostituta, la mujer en lagrimas, la actriz, la bailarina, la maleable... por medio de esas fotografías ella intenta parodiar el tema de la mujer estereotipada: situándose en diferentes escenarios, sus imágenes en blanco y negro y de pequeño formato dan paso a otras en color y de formato más grande. En ellas, el humor va desde la muda introspección hasta la sensualidad más provocativa, desatándose el horror y la repulsión. Sus formas cercanas y sus mensajes irónicos, asimilan la tiranía visual propia de la televisión, la publicidad y las revistas. La figura de Sherman como protagonista de sus obras

representan el rol de la mujer en la sociedad y desde su punto de vista de mujer artista tiende sus temas a la violencia, la crítica política o el erotismo.

“En el trabajo de Cindy Sherman para que un retrato sea considerado una obra de arte, la artista toma el rol de una persona en específico a tal grado que la similitud tanto superficial como emocionalmente puedan expresar la individualidad de la dicha persona. Existen dos formas en las que Cindy Sherman despersonaliza sus imágenes, nombra sus obras: *Untitled* y las enumera.”¹² (2005:4-1)

El trabajo de Cindy Scherman en relación con mi obra me permite analizar y desarrollar el rol estereotipado de la mujer dentro de la sociedad, en muchos casos como un objeto más en su sentido sexual, por ejemplo su serie “Sex Pictures” en donde la artista como en rara ocasión esta ausente en sus fotografías, ella usa muñecas de plástico y las acomoda en posiciones con un sentido y una carga altamente sexual.

Ejemplo de la obra de Cindy Sherman:

¹² Belasco, Daniel Encyclopedia Art in America, 2005-4-1

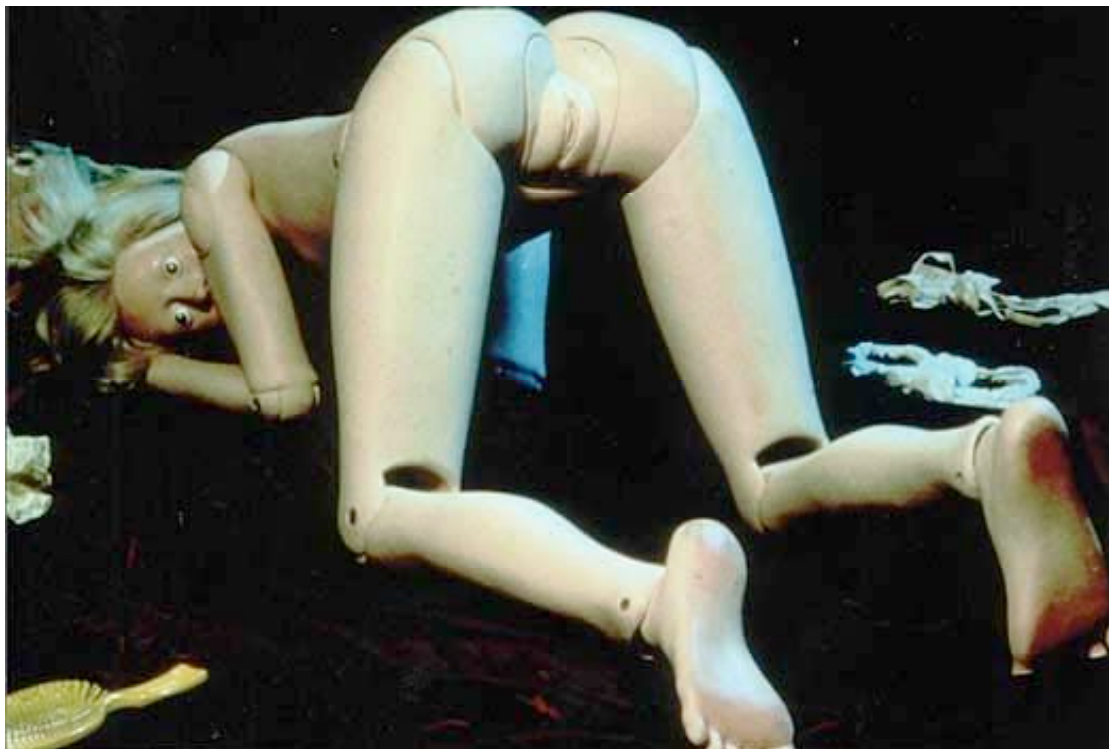
Cindy Sherman *Untitled # 96*

Cindy Sherman *Untitled # 93*

Cindy Sherman *Untitled # 250*

Cindy Sherman *Untitled # 255*

Guerrilla Girls es un grupo de artistas feministas radicales establecidas en Nueva York en 1985, se denominaron así por usar tácticas de guerrilla para promocionar la presencia de la mujer en el arte. Su primer trabajo fue desplegar pósters en las calles de Nueva York para denunciar el desequilibrio de género y racial de los artistas representados en galerías y museos. A lo largo de los años, expandieron su activismo a Hollywood y la industria del cine, la cultura popular, los estereotipos de género y la corrupción en el mundo del arte.

Los miembros del grupo originario siempre llevaban máscara de gorila y, ocasionalmente, minifaldas y medias rojas. Ellas comentaban que nadie en su entorno (ni familias, ni compañeros, ni maridos) conocía su identidad, a excepción hecha, decían irónicamente, de sus respectivos peluqueros. Y la verdad es que, además de su misteriosa identidad, se desconoce cuántas personas formaban su grupo. De todas maneras, las Guerrilla Girls americanas tuvieron sus imitaciones y compañeras en Francia y también en Inglaterra.

Las Guerrilla Girls inventaron una combinación única de texto, contenido y gráfica veloz que presenta los puntos de vista feministas con un humor descarado y divertido. Como resultado muchas personas que originalmente no están de acuerdo con las posiciones de las Guerrilla Girls son llevados por su gancho gracioso, reflexionan, y con frecuencia cambian su modo de pensar. Guerrilla Girls quiere rehabilitar la palabra con "f" (feminismo), para que la gente que cree en las ideas feministas (igualdad de oportunidades, el fin de la discriminación por género, acceso

igualitario a la educación, educación acerca de los derechos reproductivos y derechos humanos para las mujeres) vuelva a llamarse a sí misma "feminista".¹³

Actualmente, las Guerrilla Girls ya no existen en su formato original. Hoy en día, hay tres grupos que se llaman y autoproclaman como sus sucesoras. Uno de ellos es teatral y viaja por todos los Estados Unidos para denunciar la carencia de papeles para las actrices tanto en cine como en teatro. Los otros dos son grupos de arte visual y también denuncian la marginalización de la mujer en el arte.

Sus críticos han catalogado a las Guerrilla Girls de hipócritas y de servirse del activismo social para fines puramente propagandísticos. Según sus detractores, aunque el propósito de las campañas de las Guerrilla Girls fuera atraer la atención sobre el arte realizado por mujeres, su auténtico propósito sirvió a la clase artista más privilegiada y clasista.¹⁴ También se les achaca haber ignorado a las mujeres artistas que sufren misoginia, patriarcado o presidio en otras partes del mundo, centrándose tan sólo en su propia entrada en el mercado artístico. Por esa razón, las Guerrilla Girls actuales ponen más énfasis en promover campañas a nivel mundial en contra de la violencia contra la mujer, la igualdad racial, la guerra o las dictaduras policiales.

Lo importante de la obra artística de las Guerrilla Girls que intento reflejar en mi obra es ese medio o sentido de publicidad con el texto en la obra con una fuerza y un mensaje directo al espectador, por medio de sus pósters y el logro de los anuncios espectaculares, el llamar la atención del público en masas, en reflejar de

¹³ Jeffrey Toobin, "Girls Behaving Badly", The New Yorker, May 30, 2005.

¹⁴ Phebe Hoban, New York Times feature on Guerrilla Girls, 2004

cierto modo una verdad que está oculta, que nuestra sociedad trata de esconder, los hechos violentos tan cotidianos con los que cientos y miles de mujeres viven.

Algunos ejemplos de sus obras:

**If you're raped, you might
as well "relax and enjoy it."
because no one will believe you.**

*Source Book of Criminal Justice Statistics, 1990, U.S. Dept. of Justice

A PUBLIC SERVICE MESSAGE FROM **GUERRILLA GIRLS** 532 LA GUARDIA PL #237, NY 10012

Copyright © 1992, 1995 by Guerrilla Girls, Inc.

Copyright © 1992, 1995 by Guerrilla Girls

GUERRILLA GIRLS' POP QUIZ.

Q. If February is Black History Month and March is Women's History Month, what happens the rest of the year?

A. Discrimination.

BOX 1056 Cooper St. NY, NY 10276 **GUERRILLA GIRLS** CONSCIENCE OF THE ART WORLD

Copyright © 1990, 1995 by Guerrilla Girls, Inc.

Shirin Neshat (1957) artista iraní que reside en los Estados Unidos, vive entre dos mundos completamente diferentes, fuera de su tierra natal, le ha permitido a esta creadora abordar, desde una visión bicultural el drama de las mujeres musulmanas, en especial las de Irán. Neshat centra su obra en los roles de género, y lo hace por medio de variados códigos y símbolos que, sin lugar a duda, enriquecen la interpretación de cada una de sus fotografías y video instalaciones. El impacto que causó en ella el retorno a su país, en 1990, luego de 12 años de ausencia, la sensación aterradora y al mismo tiempo excitante que experimentó, marcó el inicio de una carrera exitosa y polémica, orientada hacia esa nación. Neshat asegura con frecuencia: hago arte para encontrar respuestas.¹⁵ Sus obras son series fotográficas y video instalaciones. En sus fotografías, Shirin Neshat se entromete en lo que ella entiende como el rol de las mujeres en el Irán contemporáneo, en sus contradicciones, sus cuestiones y realizaciones; en las dimensiones sociales, políticas y psicológicas de la experiencia vital de las mujeres en las sociedades islámicas contemporáneas. En esta serie de fotografías, Shirin Neshat, sola o en compañía de otras mujeres, se presenta siempre con el chador que le cubre la cabeza y el cuerpo y expone solo las partes del cuerpo (rostro, manos y pies) que bajo la ley islámica se les permite revelar a las mujeres en público. La artista escribe sobre la superficie de estas fotografías, cubriendo las partes expuestas del cuerpo con textos en farsi, mayormente de influyentes escritoras iraníes. A menudo, estas fotos presentan a la artista con un rifle o un revolver. En aquel momento, Neshat explicó que "estaba interesada en realizar una obra que abriera el tema del Islam contemporáneo. Y este tema es hoy inseparable de la revolución y de la violencia. Mis imágenes tratan

¹⁵ Bedieva Aracelys, Revista Fomento Cultura, 12 de Abril 2006

sobre cómo se representa a la población islámica en el mundo de hoy y sobre cómo esta representación puede ser malentendida.¹⁶ Estas fotos son intencionalmente perplejas y quieren provocar en el espectador el replanteamiento de sus pensamientos sobre el tema". Más recientemente, Shirin Neshat ha declarado que "el primer grupo de este trabajo fotográfico que produjo en 1993 reflejaba el punto de vista de una mujer iraní que vivía en el extranjero, y que trataba de analizar y comprender los cambios que se habían producido en Irán desde la revolución". Y en otro momento declaró que entonces "estaba profundamente interesada en entender las ideas filosóficas e ideológicas que estaban detrás del Islam contemporáneo".¹⁷

Después de varios años, Shirin Neshat entendió que había agotado el tema y que necesitaba emprender otra dirección. Ya no quería realizar una obra que tratara directamente con la situación política. Quería realizar una obra que fuera más lírica, filosófica y poética. Entonces se aventuró en el cine y la video-instalación. Para Shirin las fotografías mantenían muchos "problemas con la traducción, tanto literalmente, en relación a los textos que escribía sobre estas, como en su malentendido cultural".¹⁸ En un período relativamente corto de 5 años, desde 1997, Shirin Neshat ha producido una obra impresionante y compleja: 10 films/vídeo-instalaciones de gran significación histórica y artística, incluyendo *Rapture*, que ha sido calificado por

¹⁶ Zaya, Octavio. Dabashi, Hamid (Profesor de Columbia University EE.UU.) De la entrevista para el libro *Shirin Neshat* publicado por el MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León Ed. Charta. Diciembre 2005

¹⁷ LeKay, John *Heyoka Magazine Interview with Shirin Neshat* 2005

¹⁸ Danto, Arthur *Interview with Shirin Neshat* BOMB Magazine Issue 73 Fall 2000

el filósofo y crítico Arthur Danto como ejemplo de "una obra maestra" del arte contemporáneo.¹⁹ Esta extraordinaria creación es el resultado de la necesidad de la artista de entender y reconciliar los sucesos socio-históricos que se han producido en Irán con su impacto cultural psicológico. Como sucede con cualquier revolución social que desequilibra la estabilidad ideológica del orden social y el sistema de creencias existente, el impulso del cambio social y cultural sitúa la cuestión de la identidad en primera línea. Estos períodos con frecuencia coinciden con una proliferación de las actividades artísticas y culturales precisamente porque, a partir del caos, las identidades quebradas y fragmentadas intentan reconstruir un nuevo orden en la obra y la personalidad del artista. En este sentido, toda la obra de Neshat se debate en torno a la identidad y a la representación. Y una visión retrospectiva de esta obra indicaría un movimiento desde la búsqueda de una identidad exiliada primordial hacia el intento nomádico en la construcción de la identidad y hacia la identidad diaspórica. Un repaso desde sus fotografías de *Women of Allah* hasta las vídeo-instalaciones *Turbulent* (1998), *Rapture* (1999), *Passage* (2001) y *The Last Word* (2003) certificarían ese movimiento.

Sin duda alguna, la obra de Shirin Neshat concuerda en muchos aspectos con la mía, intenta persuadir y llegar a la reflexión por medio de una línea lírica, busca una construcción o reconstrucción de identidad, por medio de críticas a la sociedad o en su caso totalmente crítica política, muy directa y fuerte en sus ideas. Una desconformidad con la situación actual y de años atrás de las mujeres en su país. La situación en México en comparación con Irán podríamos decir que las mujeres estamos en la gloria, pero hay muchas cosas que mejorar. La obra de Neshat parte

¹⁹ Danto, Arthur Filósofo y crítico de Arte

de una experiencia que le afecta en lo personal, una mujer que mediante un diálogo abstracto con un toque lírico y sutil se adentra en las realidades y verdades más crueles que existen en nuestro mundo.

Ejemplos de su obra:

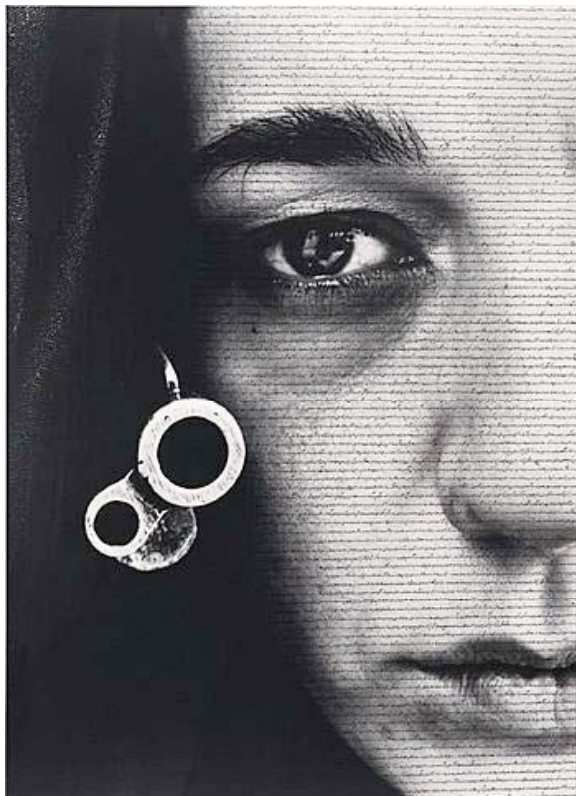
Shirin Neshat *Fragmentos de Rapture/ Rapto* (1999) Video/audio instalación duocanal. Film de 16 mm, blanco y negro, 13 min. Rodado en Marruecos. Cortesía Gladstone Gallery, Nueva York

Shirin Neshat *Untitled* (Fervor series) *Crowd from back, woman looking over her shoulder* (2000) Gelatina de plata 176,5 x 127,5 cm.

Shirin Neshat *Whispers Women of Allah series*, (1997) RC blanco y negro. 205,5 x 132 cm.

Shirin Neshat *Speechless* (1996) Pen and ink over gelatin silver print 124.5 x 91.4 cm Galleri Faurshou

Shirin Neshat *Zarin* (2005) Video Installation

Martha Rosler, artista americana experimental. Dentro de su acervo se encuentran performances, vídeos, obras textuales, fotografías e instalaciones, Rosler enfrenta a sus públicos con temas políticos y el papel de los medios, analizando la vida cotidiana, doméstica y urbana desde un punto de vista feminista no desprovisto de humor. Otro aspecto esencial de la obra de Martha Rosler puede verse en su enfoque crítico de las implicaciones sociales que tienen las estructuras urbanas. Es autora de seis libros y ha publicado numerosos ensayos.

A continuación ejemplos de su obra:

loopy groggy boozy
tight steamed up bent
folded flooey

Martha Rosler *The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems* (1981) 3 Works, Nova Scotia, Canada, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design.

the worse for liquor
top heavy moon-eyed owl-eyed
pie-eyed shit-faced
snockered
shicker

Martha Rosler *The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems* (1981) 3 Works, Nova Scotia, Canada, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design.

Martha Rosler *Figure 3.40* from the series *Beauty knows no pain* (1966/72)

Martha Rosler *Bringing the war home: House Beautiful* (2004) Cortesía de la artista y de la Galería Christian Nagel, Berlin/Köln

Martha Rosler *Bringing the war home: House Beautiful* (2004) Cortesía de la artista y de la Galería Christian Nagel, Berlin/Köln

Kiki Smith (1954) artista que nace en Alemania, pero crece en Estados Unidos, ya que es hija del famoso escultor Tony Smith. La obra de Smith, que incluyen dibujos, grabados, esculturas, instalaciones, entre otros, parte de su cuerpo, ella reconoce la materia existente que es y parte de su esencia femenina entendiendo el cuerpo como aquello que es fundamental en la existencia humana y que enlaza las experiencias de cada individuo. Smith se interesa por la estructura interna del organismo humano que la conduce a atender la piel como sistema y envoltura hasta la figura humana completa. La artista evoluciona articulando las diferencias entre lo interno y lo externo, lo público y lo privado del cuerpo humano, explorando la representación corporal desde los más variados materiales (barro, papel, bronce, resina, yeso, cera o cristal). Kiki Smith rompe con la representación tradicional de la figura humana en el arte de aquellos años al presentar diversas formas corporales, mostrar órganos, extremidades y otras partes del cuerpo como fragmentos, y colocar el cuerpo en las posturas más degradantes o consideradas absolutamente

privadas. Uno de los temas por los que más se interesa Smith es en el cuerpo y el sistema de la piel y su obra no se adapta a las modas ideológicas o al mercado sino que parte de sus vivencias y experiencias para conformar un cuerpo de obra que confronte nuestras creencias y materialidad de ideas. Con su obra trata de alejarse de los dualismos sobre el cuerpo impuestos por el pensamiento cultural. Los materiales efímeros se entrelazan con las versiones sólidas de las mismas ideas. Insiste en lo ligero y frágil desde la delicadeza femenina sin perder contundencia impenetrable de lo denso de otras figuras. La variedad de sus inquietudes revela una mente inquieta.²⁰ Ella misma afirma en 1990: "Mi trabajo ha evolucionado de minúsculas partículas dentro del cuerpo, hacia el cuerpo y ha aterrizado fuera del cuerpo". Kiki Smith admite abiertamente ser feminista, ya que la labor de la mujer en el arte denunciando a la situación sufrida, ha abierto el camino a la producción actual femenina que no es consciente de esa resistencia en el pasado. La contribución de ese activismo social y cultural femenino de las pasadas décadas se decanta en las manifestaciones presentes donde la mujer protagoniza y lidera predominantes tendencias creativas.

Smith sobre el cuerpo: "I think I chose the body as a subject, not consciously, but because it is the one form that we all share; it's something that everybody has their own authentic experience with." traducción: "Yo pienso que escogí el cuerpo como sujeto, porque es una forma que todos compartimos, es algo con lo que todos tienen una propia experiencia auténtica." ²¹

²⁰ Almela Ramón, *Kiki Smith en México; la materia hecha cuerpo* Septiembre 2007

²¹ Kiki Smith, at SFAI lecture 1990

Siento que mi obra, se relaciona con la obra de Kiki Smith en el momento que logro sacar mi mundo interior al mundo exterior. Logro adentrarme a las experiencias de mi cuerpo, basada en la influencia de Kiki Smith y a su obra como análisis de nuestro cuerpo material como resultado de las experiencias que hemos vivido. No somo más que el resultado del paso del tiempo en donde se únen una serie de vivencias que debemos aceptar y se encuentran adentro de nosotros, encerradas en esa delgada pero resistente, fuerte y grade membrana que llamamos piel, y que desde mi punto de vista es muy difícil de sacar, de expresar y llevarla a un plano visual e incluso convertirlo en algo táctil, pero sobre todo volverlo de nuevo en algo vivencial.

Ejemplos de su obra:

Kiki Smith *Sleeping woman with standing wolf* (2004) Litografía 200 x 166 cm

Kiki Smith *Untitled* (2000) Grabado

Kiki Smith *Getting the birth out* (1994) Escultura en Bronce

Kiki Smith *Identical Twins* (1990) Cast aluminum with metal cords in four parts, The UBS Art Collection.

Kiki Smith *Untitled* (1992)

Kiki Smith *Untitled Hanging Woman* (1992) Courtesy The Dakis Joannou Collection

2.3 Texto en la obra

La intervención de texto en la obra, no es más que un vehículo que sirve para darle más fuerza a la obra, el objetivo o el mensaje es más directo pero a la vez puede llevar una cierta connotación con varios sentidos. El texto le da claridad a la obra, pero al mismo tiempo como cualquier otra pieza de arte tiene una infinidad de interpretaciones, es decir toda obra de arte es abierta. Nunca se incluye un instructivo de cómo se debe de apreciar o leer la obra.

Con respecto a mi obra, el texto incluido en una obra, tiene una lectura muy abierta para el público, tiene que ver con el lector, el lector decide con que situación, objeto o experiencia lo va a relacionar, no tiene que ser solamente de una manera, tiene una lectura infinita, dependiendo del lector, cada quien sitúa y entiende cada obra de manera diferente, es decir como lo provea su experiencia personal.

Barbara Kruger (1954) artista americana, famosa por sus collages y fotografías intervenidas por textos. Su obra parte por tanto del estereotipo. Para implicar al observador y despertarlo, nos hace conscientes del "tipo" que hemos aceptado a partir de la visión y el efecto dominante que ejerce en nuestra cultura para pedirnos una reacción. Si lo consigue es gracias al dominio del mundo de la imagen. Ese es el método, Kruger adopta un estereotipo que nos seduce para añadirle un texto que invierte el mensaje que habíamos asumido en un primer momento. La belleza de la imagen es interrumpida por esas palabras que, como indican autoras como Kate Linker aluden al "Efecto Medusa" descrito por Craig Owens: en la sociedad patriarcal la mirada ejerce un papel controlador que ha "petrificado" y objetualizado a la

mujer. Crítica por tanto al proceso visual en sí, cuestiona la relación entre el observador y la obra, y según ella misma explica establece el deseo de "dar la bienvenida al espectador femenino dentro del público masculino"²²

Kruger consiguió su estilo maduro a partir de 1981. A partir de ese año produce unas características fotografías en blanco y negro combinadas con textos lapidarios. Si bien el género es uno de los principales enfoques de la artista, también lo político y lo social. Su obra artística deriva de una evolución cuyo momento clave ocurre en 1976, cuando se traslada a California para replantearse su propio papel en el mundo del arte. Durante un año interrumpió su actividad para dedicarse a investigar su conexión con todo lo que le rodea, y fue entonces cuando recibe la influencia de Foucault, Roland Barthes, Julia Kristeva y Jacques Lacan. Al igual que Foucault, Kruger concibe un sujeto construido por las fuerzas sociales; son las redes de relaciones, la posición de unos sujetos respecto a los otros los que definen al individuo. Si para Barthes ese "poder" se ejerce a través del lenguaje, para Kruger se impone a través de la imagen, como ella define, su obra estudia "the panorama of social relations mediated by images"²³. Ella sostiene que la sociedad está controlada por los códigos dictados por los medios de comunicación, hasta el punto de que las experiencias vividas en ocasiones se reducen a la imitación de aquellos clichés asentados en nuestra memoria.

Kruger es especialmente activa en el ámbito del género, en los 70s ella se asoció con un grupo de artistas donde figuraban Cindy Sherman, Sherrie Levine o Richard Prince entre otros, ocupados en la influencia de los signos en la sociedad, haciendo especial

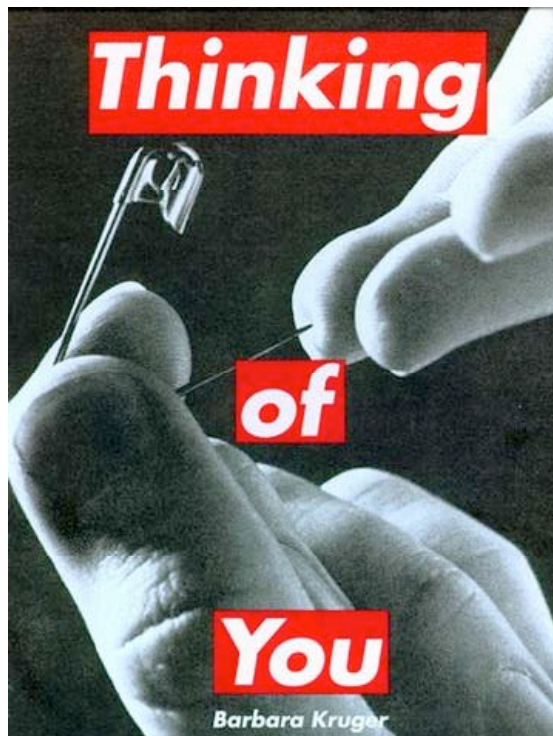
²² Linker, Kate "Love for sale. The words and pictures of Barbara Kruger." 1990

²³ Idem

énfasis en las imágenes de la mujer. Las tesis de Freud y Lacan eran utilizadas por este movimiento feminista para explicar cómo la mirada establecía las distancias y convertía a la mujer en un ser pasivo. El estereotipo es la forma fundamental de sumisión en el orden patriarcal, ella incita la capacidad de transformación social de forma casi violenta. El consumo sustenta esa pasividad fundamentada en los estereotipos, que también llegan a inundar el ámbito del arte, y que Kruger quiere denunciar. Kruger advierte: "mira o rechaza mi obra, pero no permanezcas indiferente."

La obra de Barbara Kruger me fascina por la fuerza que incluyen sus obras con sus textos, no es en ninguna manera sutil, pero es en ella la obra que transmite esa seguridad, esa decisión y determinación por expresar su inconformidad, en un mundo dirigido por hombres y la mujer reprimida. Su obra es digna de aplaudir, porque tiene la fuerza de ser directa, ataca directamente al sector que le molesta, a las masas que son regidas, que en muchas ocasiones no se dan cuenta, que solamente están siendo controladas. Al mismo tiempo su obra me permite encontrar la relación y posición de unos sujetos respecto a los otros que definen al individuo. En cuanto a la relación de Kruger con mi obra, solamente una pieza incluye texto, pero de misma manera no está dirigida a un género en específico, por ejemplo "me", "te", "tu", "yo" sino que está abierta, logrando captar la atención de un público abierto, manipulando sus sentimientos, a que experiencia les recuerda esa frase y como pueden conectar o vincular esos sentimientos.

A continuación algunos ejemplos de su obras:

Barbara Kruger *Thinking of you*

Barbara Kruger *It's a small world but not if you have to clean it*

Barbara Kruger *Untitled* (1982)

Jenny Holzer (1950) artista conceptual americana, originalmente fue una artista abstracta pero poco a poco comenzó a trabajar con textos, hasta que logró posicionarse entre una de las creadoras de las mejores obras de arte por la fuerza de sus textos. Su obra se centra en el uso de ideas en espacios públicos. Principalmente pósters, aunque también ha usado otros medios como letreros luminosos, pegatinas, camisetas, señales e internet. En su trabajo, Holzer escribe textos profundos y filosóficos (aforismos, exhortaciones) que son proyectados o transmitidos. Sus mensajes reflejan fuertemente aspectos políticos, feministas y ambientales. En su obra la palabra adquiere nuevos significados, el texto es revalorado y replanteado como un elemento estético más: la literatura se vuelve visual y el arte plástico se vuelve discurso.

Holzer ha sabido incorporar y trasladar un inquietante discurso a escenarios muy diversos, como el Times Square de Nueva York, el Guggenheim Museum de Nueva York, el Art Tower de Japón y el Centro Georges Pompidou de París, entre otros. Ella centra su atención en la apariencia del texto, tamaño, lugar espacial y temporal, atrayendo la atención del espectador al mismo texto, recordándole que cualquier texto, incluyendo mensajes publicitarios o gubernamentales, siempre conllevan una existencia material, un tiempo, un lugar y un autor.

Ejemplos de su obra:

Jenny Holzer *Abuse of power comes as no surprise* T-shirt printing

Jenny Holzer *Xenon for Bregenz*, a light projection mounted in Austria in 2004. A new installation of Holzer's projected-text pieces

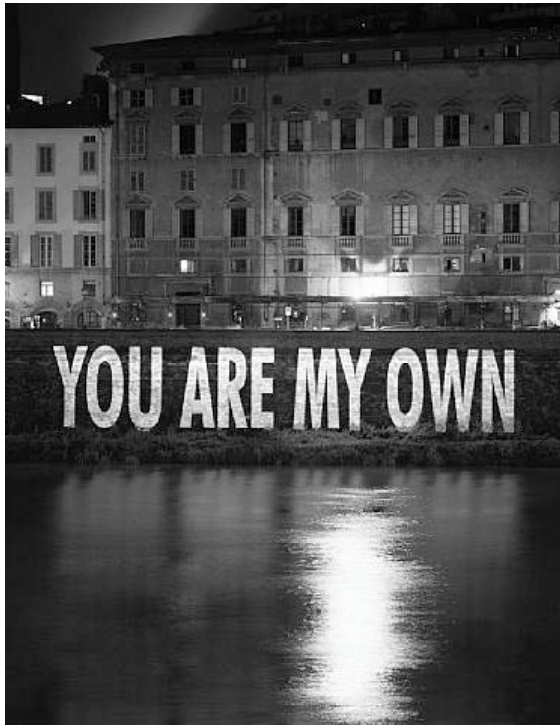
Jenny Holzer, *'Private Property Created Crime'* (1985) Times Square, New York

Jenny Holzer xenon on bregenz' (2004) alte pfarrkirche zum heiligen nikolaus, lech

Jenny Holzer "Protect me from what I want"

Jenny Holzer (1996)

Annette Messager (1943) artista francesa, mejor conocida por sus trabajos en la instalación, su obras preponderan en lo cotidiano y ha sido capaz de revelarnos algunos de los más perturbadores aspectos del horror cotidiano. A partir de los objetos más sencillos que forman parte de la cotidianeidad, Messager es capaz de convertir un inocente cuento de hadas en un episodio de espanto. "Son mis pequeñas cosas de casa. Objetos insignificantes que entran en un diálogo entre ellos y cuentan su historia", dice la artista francesa. "Juego mucho con tejidos y retales, con imágenes de trozos del cuerpo que a veces resultan violentas; los colores de los materiales también cuentan, porque a veces los tonos pasteles afilan un mensaje como si fueran cuchillos", explica. Su propuesta artística es "una conjura de lo cotidiano".

Messager se da a conocer en los setentas, su obras recurren a la manipulación de fotografías y en las que lo cotidiano ocupa un puesto de gran importancia; son

trabajos que cuestionan muy a menudo ciertos aspectos aceptados de la mujer, recurriendo para ello tanto a la ironía como a la ternura. En la década de los ochenta elabora obras de una crueldad refinada, negociando en ellas con recuerdos de su infancia, obsesiones e incluso con referencias a lo oculto: cosmogonía fantástica perceptible en obras como *Mamá – Historia de su vestido verde*.²⁴

Annette Messenger, coleccionista; Annette Messenger, artista; Annette Messenger, mujer práctica; Annette Messenger, tramposa son algunos de los personajes, los álter egos en los que ella misma se rompe y clasifica. Su faceta de coleccionista recoge inquietudes íntimas, como las que refleja a su manera las imágenes de revistas y periódicos. "Hay algo de monstruoso en la vida cotidiana, como cuando pisas un zapato en la oscuridad. Son pequeñas agresiones y sucesos desdichados que nos marcan con su misterio". Messenger usa la ironía en su obra "Ma collection de proverbes" que es como su nombre lo dice una serie de doscientos proverbios que están bordados a mano, los proverbios son frases que la autora ha recopilado de diferentes países, culturas, por ejemplo: "Lo único en el mundo peor que una mujer es otra"²⁵, o "No hay manto ni sayo que peor siente a la mujer que el querer ser sabia"²⁶. Estas expresiones han sido bordados a mano a propósito sin cuidado como para demostrar que están hechas a mano y no con máquinas. La ironía en este caso es que las frases que borda son slogans de la misoginia y el hecho de bordar estos proverbios a mano, que es un método que se supone que las mujeres domésticas realizan, es entonces una burla o una forma de rebelión.

²⁴ Bama, Romelin, Galería Crousel , París, 1990.

²⁵ Aristófanes (444 AC-385 AC) Dramaturgo griego.

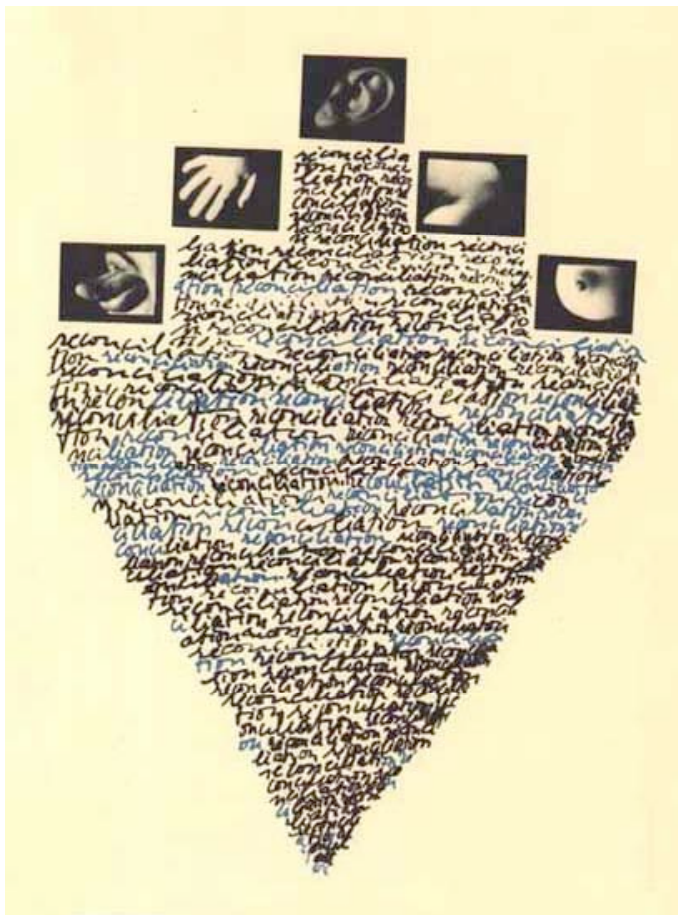
²⁶ Martin Lutero (1483-1546) Reformador alemán.

Lo que me gusta de la obra de Annette Messager es que no se posiciona, aunque sus frases o textos transmiten una fuerte crítica, no tiene un carácter tan manipulador como el de otras artistas pero a la vez es bastante inquietante recorrer sus instalaciones reflexionando sobre todas estas frases porque lleva a la reflexión como una propuesta más que te mueve y su intención es llevar a la experiencia. Como resultado de su obra pienso que logra desenredar muchas contradicciones del mundo. Como compara sus recuerdos de niña y los lleva al plano en donde la normalización de sus obras llega a ser aún más espantoso. Mi obra no usa objetos del uso cotidiano, no llevo el plano de lo cotidiano al interior, al contrario quiero llevar el mundo interior a la luz, las cicatrices internas al mundo exterior, en donde pienso que pueden llegar a fortalecerse más aún, pienso excavar esos planos a los que casi nunca llegamos, como un encuentro del yo interior con el exterior, pero al mismo tiempo retomando lo cotidiano, qué más es más cotidiano que estar con nosotros mismos, estar solos con todo los demás que nos rodea, nos manipula, nos envuelve, la rutina de la vida, algo que también nos espanta.

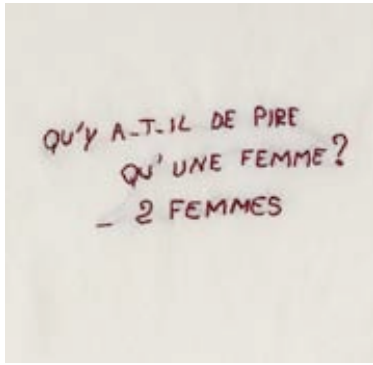
A continuación ejemplos de la obra de Annette Messager:

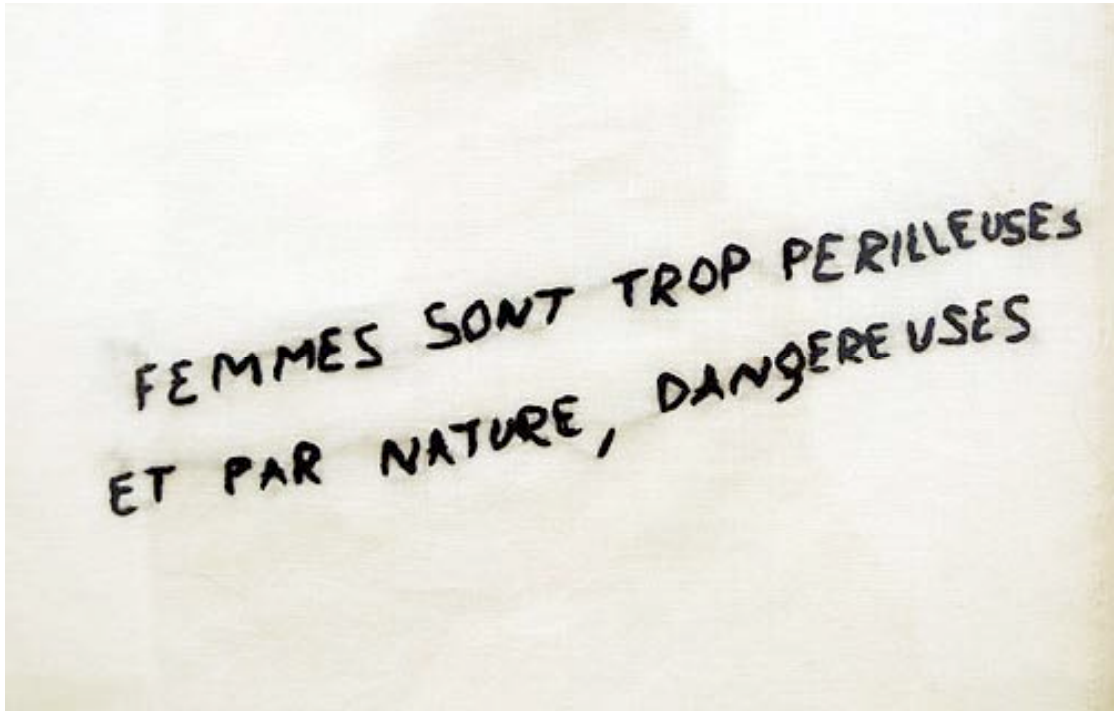
Annette Messager Secret (2006)

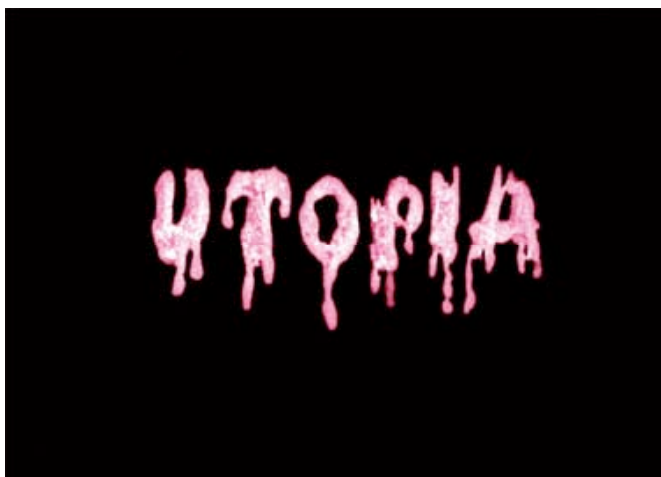
Annette Messager Mes ouvrages (1993)

Annette Messager *Ma collection de proverbes* (1974)

Annette Messager *Ma collection de proverbes* (1974)

Annette Messager *Ma collection de proverbes* (1974)

Sophie Calle (1953) nacida en Francia, artista conceptual y fotógrafa. Su obra se ubica en las fronteras entre la esfera íntima y la pública que se desdibujan sin pudor, haciendo de la experiencia individual y autobiográfica la materia prima de su investigación artística.

El arte de Sophie Calle se nutre en efecto de la vida misma -no sólo de la suya propia sino también de la de los demás- en un proceso casi caníbal donde la fotografía es tan sólo uno de los recursos utilizados por esta estudiosa del género humano. De marcado carácter literario -y hasta cierto punto novelesco-, los dispositivos de la fotógrafa francesa hacen de los detalles e indicios más nimios de la vida cotidiana, el punto de partida de una verdadera encuesta, la clave secreta de un jardín secreto poblado de mundos fantasmados o reales que suele plasmarse en unos epígrafes narrativos, también presentados y reproducidos en las exposiciones junto a sus enormes fotografías.²⁷

Calle se inicia desde un principio fuera de toda preocupación política aparente. Cercana al individuo, siempre a medio camino entre voyeurismo y espionaje, demuestra un alto grado de empatía con los personajes reales que elige como sujetos de su obra.

A principios de los ochenta Calle regresa a París después de un viaje de siete años por el mundo; allí se encuentra con una ciudad hostil, sin amigos ni proyecto profesional para dar un nuevo rumbo a su vida, entonces decide salir de eso siguiendo al azar por la calle a desconocidos, en un intento por reapropiarse el espacio de una ciudad que se le ha vuelto extraña. El método de su obra es

²⁷ Belin, Henri *Fotografía: Sophie Calle, del Narcisismo como una de las Bellas Artes* Junio 2008

investigar como si fuera una detective, persigue, analiza, rastrea, fotografía a desconocidos y escribe en una bitácora lo que percibe de ellos, como en forma de novela. Su obra es como viaje esperado, ya que la vida de muchas personas puede ser aburrida y sobre todo ya repetida, pero Calle suscita la curiosidad del espectador por la capacidad que demuestra en subrayar las incoherencias o contradicciones de la vida del observado. En otra de sus insólitas ideas (*El Hotel, 1981*), Calle busca trabajo como mucama en un hotel, con el único objetivo de fotografiar las pertenencias de los huéspedes, así como las huellas que dejan los clientes a su paso por las habitaciones del hotel: camas deshechas, toallas de baño tiradas por el suelo, contenido de las basuras de las habitaciones etc. He aquí otro tema de predilección de la artista: el de la desaparición de las personas o de los objetos en un mundo deshumanizado que se traga cuerpos, deseos y vidas en el anonimato de lo cotidiano, y cuyas huellas registra incansablemente con su cámara.

El último trabajo presentado por Calle, presentado en la Bienal de Venecia (2007) y a lo largo de esta primavera 2008 en París, en la sala Labrouste de la Biblioteca Nacional, la artista se expone en primera persona, basada en una experiencia personal, Calle muestra carta de ruptura amorosa que recibe por e-mail una noche en la que está de viaje por Alemania. Ella pide a 107 mujeres a interpretar dicho e-mail a su manera. Elegidas a función de su oficio, por ejemplo dentro de las mujeres se encontraban: actrices, cantantes, criminólogas, periodistas y astrólogas, matemáticas, dramaturgas, filólogas, etc., una terapia de grupo en suma, donde la frustración amorosa y el arte funge como un proceso curativo. Sophie Calle crea conexiones con el dolor ajeno, tendiendo puentes entre las experiencias, investigando en suma, acerca de las variantes del sufrimiento padecido por desconocidos o amigos. Un proceso que tiende hacia lo universal, reduciendo

justamente la dimensión narcisista inherente a su arte, aquí diluida finalmente en un yo colectivo que permite poner a distancia el dolor, sin por ello reducir su alcance.

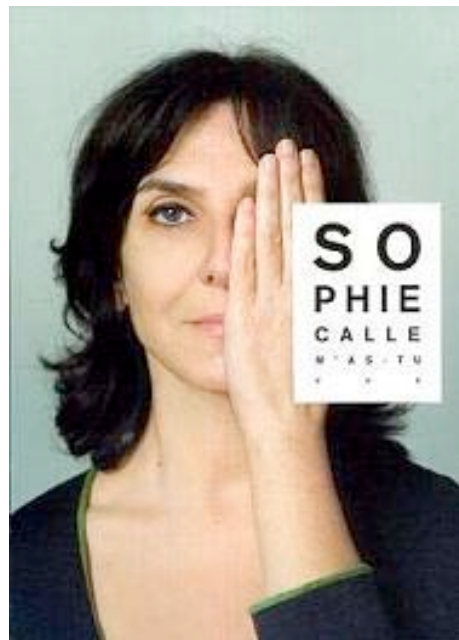
Lo mas impresionante e interesante para mi de la obra de Sophie Calle es su capacidad de adentrar en los sentimientos y sufrimientos, en el abandono, la desigualdad de los seres humanos, cómo nos tratamos a nosotros mismos en la cotidianidad, parte de la experiencia del ser humano y relaciona a los desconocidos por medio de la investigación y de la experiencias de otros, pero simplemente con el puro objetivo de encontrarse a sí misma y de llenarse a sí misma, pregunta a los demás lo que ella misma no sabe y quiere saber cuáles son esas respuestas de desamor, dolor, abandono, soledad, existencia, identidad y un sin fin más de preguntas que realmente no tenemos respuestas. Me resulta muy difícil escribir sobre su obra, ya que suena muy superficial, porque realmente abrirse tanto hacia a los demás no permite verse a uno mismo de la misma manera, porque aunque los demás tengan respuestas, uno nunca las encontrará. Así que me he descubierto mediante muchas obras, pero desgraciadamente solo he encontrado más y más preguntas. Pero bueno en fin la obra de Sophie Calle en mi obra se puede apreciar cierta inspiración con el partir de afuera hacia adentro, es decir mediante los demás me reconozco y construyo a mí misma, es decir “por medio de su vida, llego a la mía.” También me gusta como lleva una experiencia al plano de interpretación de muchos, por ejemplo cuando le da una carta de ruptura amorosa que le dan a ella, a leer a muchas otras mujeres, para ver sus diferentes interpretaciones y puntos de vista. Es como si quisiera hacer de una experiencia personal un suceso social, por medio de la interpretación de todas las diferentes personas que ella busca, en donde éstas se relacionan o conectan por medio de dicha experiencia o mejor dicho de cierta vivencia personal, porque las interpretaciones de las diferentes personas

revelan la memoria de sus heridas pasadas o todavía abiertas. Calle crea conexiones con el dolor ajeno, tendiendo puentes entre las experiencias, investigando en suma, acerca de las variantes del sufrimiento padecido por desconocidos o amigos, un proceso que tiende hacia lo universal. La obra de Sophie Calle cuestiona definitivamente los roles sexuales y los géneros, critica la situación de la mujer en la sociedad, ella misma siendo una mujer vulnerable, cómo es aceptada, tratada y los factores sociales que esto conlleva.

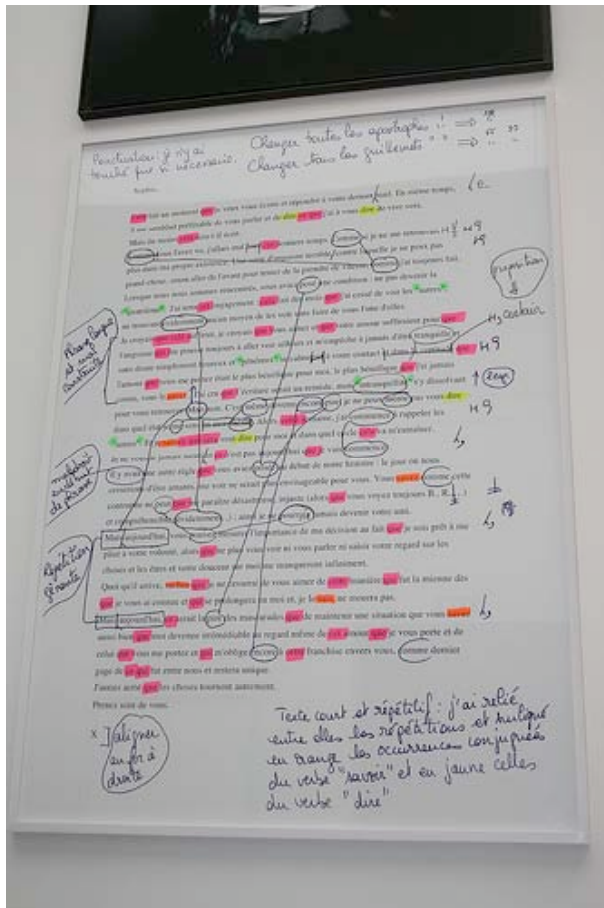
A continuación unos ejemplos de la obra de Sophie Calle:

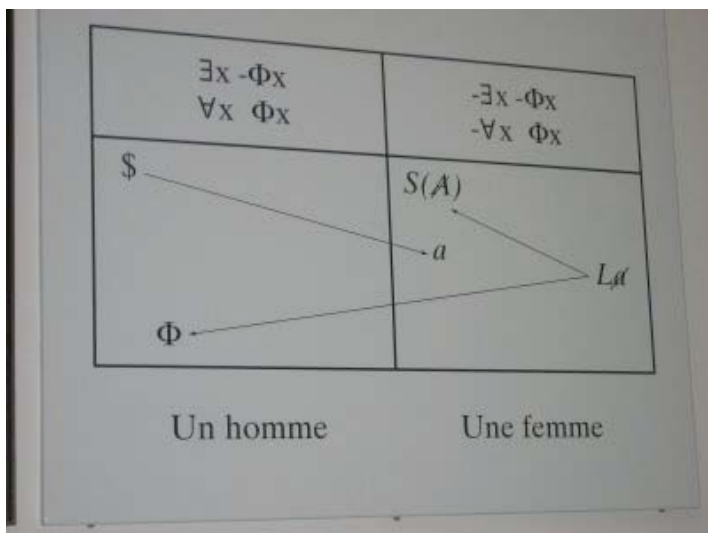
Sophie Calle *Chasseur de Têtes* (2007)

Sophie Calle (2003) photographed by Jean-Baptiste Mondino

Sophie Calle *Prenez soin de vous (Take care of yourself) Interpretation* (2007) Bial Venecia

Sophie Calle *Diagrama Matemático* (2006) Bial Venecia 2007

Sobre el cuerpo de Sophie Calle se proyecta un texto de *Prenez soin de vous*, obra presentada en la 52a Bienal de Venecia

Sophie Calle, *Exquisite Pain/Dolor Exquisito* (detalle), 1984 - 2003, Instalación en el Centre Pompidou, Paris, 2003-2004.

Después de ver la obra y reflexión de estas artistas mujeres, puedo entender muchas de las experiencias que realice dentro de este viaje de introspección, cuestionamiento, y creación de mi obra. No puedo decir que estas artistas son fuente de mi inspiración, porque no me base en sus obras para crear las mías, ya que yo partí de un cuestionamiento interior mío, de vivencias personales, de una experiencia de violencia que me ha marcado, aunque claro que puedo decir que mujeres así representan temas vinculados a mi obra. Lo que pienso que es muy peculiar es que todas tienen muchas cosas en común, claro la preocupación de la desigualdad de la mujer, y también comparto cosas en común con ellas, claro el hecho de ser artista y ser mujer, tenemos muchas preocupaciones en común.

Debo admitir que todas las mujeres artistas que he presentado a lo largo de este capítulo son mujeres de otra generación a la mía, han pasado casi 30 años de su nacimiento y el mío, han vivido diferentes sucesos a los míos, muchos podrían decir: claro el tiempo pasa y las cosas cambian, pero en este caso, respecto a este tema parece que los años pasaron en vano, acepto que se ha hecho la lucha y también se intenta hacer un cambio, pero las mujeres siguen siendo reprimidas, muchas viven con el miedo a ser mujeres o madres de mujeres, la política, la educación en casa no cambia, se sigue viviendo un patriarcado en la mayoría de países y quedémonos solo en México, muchas cosas no han cambiado, sigue habiendo una desigualdad y abuso de poder por parte de los hombres y la sociedad que la tolera.