

después de la performance

Mujeres...saber sostener el amor al arte.

Exposiciones de...mujeres...de artistas mujeres, solo me interesa lo singular de cada mujer y de cada obra, lo particular de las instalaciones que se han realizado ultimamente, y están aquí por ir 'mas allá de la performance', de la acción, del cuerpo, utilizando distintos registros: la imagen (fotografía, video) las entrevistas, los catálogos, y por consiguiente 'la instalación' en cada caso también singular, el cambio de lugar implica un cambio de instalación, de un lugar a otro. Son meras notas, donde recomiendo el visionado por lo apasionante de cada una, como mujer y como artista: saber sostener el amor al arte.

mujeres....más allá de la performance
ellas artistas...ellas comisarias...ellas críticas

Si la mujer es...una por una...la artista (o el artista) también es una por una ¿qué sucede cuando la comisaria (también una por una) intenta hacer serie, o cuando las críticas (también una por una) dicen o escriben sobre 'el arte de las mujeres' o 'el arte hecho por las mujeres'? En estas cortas notas hago referencia a una serie de exposiciones de artistas mujeres (una por una) que en el transcurso del año, me llamaron la atención, no conocía su obra, o me resultaron muy interesantes. Como hemos pasado de 'registrar' el cuerpo, la acción con el cuerpo, en el caso de Fombin y Almeida, a la acción con el objeto, el objeto ocupa el lugar del cuerpo, como una regresión a un estado infantil donde la niña juega con su propio cuerpo y juega con objetos que remplazan su cuerpo, jugar con su propio cuerpo jugar con el cuerpo del otro.

CAROLINA BONFIM

90 movimientos sobre TECHNOGYM G6508D

PROBLEMÁTICAS. Artistas en el relato incompleto

Ciclo de exposiciones comisariado por Chus Martínez Domínguez

20 enero – 2 abril 2017

MARCO

Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

Coincidiendo con la jornada inaugural, el viernes 20 de enero a las 19.30 tendrá lugar en el salón de actos un encuentro-coloquio abierto al público entre Carolina Bonfim y la comisaria del proyecto, Chus Martínez Domínguez. A continuación, a partir de las 20.00 la artista llevará a cabo una performance, como activación de la pieza, en el propio espacio expositivo.

“El 13 de mayo de 2016, a las 18:32, comencé a correr en la cinta modelo TECHNOGYM G6508D. Sobre esta cinta me puse a correr durante 90 días y desde una observación activa, estudié los cuerpos que corrían delante de mí. La elección de realizar este estudio en el gimnasio no fue aleatoria. El gimnasio es por excelencia un espacio dedicado a la corporeidad, donde el cuerpo/sujeto está en movimiento constante, que performa para seguir performando, 24h, 7 días/semana, 365 días/año. Su arquitectura está pensada como un escaparate de cuerpos, donde muchos depositan la búsqueda de sentido por medio de la práctica del movimiento corporal. ¿De qué modo el cuerpo y la subjetividad pueden ser pensados, manipulados, transmitidos y vividos, a través de una actividad física?

En este estudio quise poner el foco en la acción 'correr' y llevarla al extremo: fragmentarla, archivarla, incorporarla, evidenciar lo que hay de único y propio en cada forma de moverse. Desde mi cuerpo viví y experimenté 90 maneras de correr. Cada día elegía un cuerpo y la dinámica de este trabajo era una mezcla entre encarnación-comportamiento-entorno. Para cada cuerpo, el mismo guión: incorporaba cada movimiento in situ, sobre la cinta de correr y posteriormente, fuera del gimnasio, lo repetía varias veces. Como metodología para la aprehensión del movimiento, utilicé diferentes técnicas (fotografía, texto, vídeo y collages) creando así partituras, esquemas, fichas y detalles de cada uno de los cuerpos observados. El resultado es un archivo de 'correr' de cuerpos de desconocidos en el gimnasio."

www.marcovigo.com/sites/default/files/NP_CAROLINA%20BONFIM_cast.pdf

Helena Almeida

CORPUS

IVAM Institut Valencià d'art modern

febrero-junio 2017

Comisario / a

João Ribas y Marta Almeida

<https://www.ivam.es/exposiciones/helena-almeida/>

La exposición Corpus presenta un total de 52 obras, entre pinturas, fotografías, vídeos y dibujos, realizados por la artista portuguesa Helena Almeida desde los años 60 hasta la actualidad. En estas obras el cuerpo de la artista registra, ocupa y define el espacio y juega un papel central. La muestra tiene una dimensión retrospectiva, que abarca las diferentes fases de la carrera de la artista, desde sus piezas más tempranas de mediados de los sesenta, hasta su trabajo más reciente. Hacia la mitad de los años 70, Almeida juega con la forma, la línea y el color de sus cuadros que evoluciona hacia composiciones performativas, comienza a utilizar los materiales como extensiones de su propio cuerpo y se hace fotografiar durante el proceso.

Tras sus primeras obras tridimensionales la artista encuentra en la fotografía un modo de superar la exterioridad de la pintura y de permitir que el ser y el hacer coexistan en el mismo medio: "es como si continuara afirmando: la pintura es mi cuerpo, mi trabajo es mi cuerpo". Más allá de las lecturas poéticas y metafóricas que esta obra puede inspirar, puede verse como un intento de alcanzar los límites de un medio, ya sea fotografía, performance o escultura. El cuerpo en el trabajo de Almeida se convierte a la vez en una forma escultórica y un espacio, objeto y sujeto, significante y significado. La obra de la artista es un resumen, un acto que ha sido escenificado cuidadosamente y que es altamente poético. Las representaciones de estas acciones también muestran el contexto en el que Almeida se posiciona. Frente a la cámara se niega a que sus fotos se conviertan

en autorretratos. Representa principalmente su cuerpo, pero es un cuerpo que podría ser el de cualquier persona.

www.ivam.es/wp-content/uploads/noticias/helena-almeida-corpus/Dossier-Helena-Almeida.compressed.pdf

Los cinco sentidos de Helena Almeida

José Luis Clemente

El Cultural 3-3-2017

<http://www.elcultural.com/revista/arte/Los-cinco-sentidos-de-Helena-Almeida/39304>

Liliana Porter. Diálogos y desobediencias

Artium, Vitoria

coproducción CGAC Centro Gallego de arte contemporáneo

comisariado Estrella de Diego

07 Abril 2017 -27 Agosto 2017

La artista argentina Liliana Porter es una de las creadoras más lúcidas y originales del panorama actual, representada en los grandes museos internacionales e invitada a la presente Bienal de Venecia. Jugando con las subversiones espaciales, los diálogos inesperados y los trastocamientos de las proporciones, desde los años 70 del XX ha ido creando un universo propio y unas sólidas y fascinantes propuestas de revisión de lo establecido.

Su amplísimo espectro creativo —pintura, instalaciones, estampas, video, dibujos, esculturas, teatro...— describe un mundo particular y asombroso, que en cada momento hace gala de un finísimo sentido del humor, una ironía inteligente y una sutileza muy personal. De hecho, la artista plantea propuestas estimulantes para un mundo y sobre un mundo que necesita ser narrado de nuevo. Por eso Porter lo quiebra, lo desordena, lo asalta incluso, haciendo a cada paso gala de una extraordinaria agudeza.

De igual modo, los protagonistas de sus relatos —figurillas que adquieren vida propia y andan siempre en busca de una casa dislocada, la casa del otro lado, trampa y disfraz— plantean a los espectadores una pregunta reiterada que los devuelve a un espejo que no refleja, sino que distorsiona en una operación cercana a lo «sinistro» freudiano. Fotografías, cuadros, estampas, vídeos o instalaciones son una especie de territorio de resistencia para el mundo al revés; un mundo en el cual todo —en especial uno mismo— es justo lo contrario de lo que debería haber sido. Lo que parecía una historia inocua acaba por develar su estrategia última: tambalear la mirada.

Dicha muestra consta de tres secciones que, de alguna manera, resumen algunas de las cuestiones esenciales en la obra de la artista: Rasgones y tareas —que comienza con las

primeras instalaciones de papeles arrugados y sigue con sus Trabajos forzados o las roturas y reparaciones; El recorrido y la línea —que recoge su fascinación por las líneas como territorio de los desplazamientos y formas de desbordar espacios y realidades—; y Conversiones y dobles, donde los personajes dialogan y se duplican, se contestan y se clausuran.

seguir leyendo:

www.artium.org/es/explora/exposiciones/item/60436-liliana-porter-dialogos-y-desobediencias

www.artium.org/images/Exposiciones/2017/Liliana_Porter_folleto_liburuxka.pdf

<https://vimeo.com/214828267>

Liliana Porter, lo pequeño se hace grande

Ramón Esparza

El Cultural, 21-4-2017

<http://www.elcultural.com/revista/arte/Liliana-Porter-lo-pequeno-se-hace-grande/39507>

"Un imaginario como el de Porter tiene que proceder del ámbito de lo femenino, con ese minucioso trabajo de memoria que no es sino cancelación de esas viejas cuentas pendientes que todos tenemos allí, en lo más profundo del "ello" freudiano. Pero también con esa importancia dada a la escala, tanto en lo minúsculo de los personajes como en lo desproporcinadamente inmenso de las tareas que tienen que realizar."

Transcurrido el verano en otoño se renuevas las exposiciones y rescato a:

Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito

MACBA Barcelona

Comisaria Tanya Barson

Exposición del 9 de noviembre de 2017 al 15 de abril de 2018

<http://www.macba.cat/ca/rosemarie-castoro-enfocar-a-linfinit/1/exposicions/expo>

Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito es la primera gran retrospectiva institucional de la obra de Castoro y se centra en el periodo 1964-1979. Castoro (Nueva York, 1939-2015) desarrolló su carrera en el contexto del minimalismo y el conceptualismo en Estados Unidos, en el epicentro de la vanguardia neoyorquina. La exposición presenta su obra en detalle y pone de relieve la diversidad de una práctica artística que incluye pintura abstracta, arte conceptual, acciones performativas, poesía, escultura, instalaciones y land art. También analiza el contexto de su trabajo, las colaboraciones con creadores coetáneos de todos los ámbitos, como Carl Andre, Hollis Frampton, Sol LeWitt e Yvonne

Rainer, su activismo –donde destaca el papel que desempeñó en la Art Workers' Coalition– y su relación con el feminismo.

La importancia de la danza como referente se manifiesta en sus diarios a través de fotografías performativas de sus obras, descritas por la propia artista como «contenedores» y escenarios para el cuerpo. La exposición pone de relieve la gran aportación de Castoro al concepto de «intermedia», o interrelación entre pintura, escultura, dibujo, leguaje y performance. La intención es demostrar cómo algunas de las figuras más relevantes del minimalismo no han recibido la atención que merecen, en especial el grupo de mujeres artistas pertenecientes a un movimiento erróneamente identificado como esencialmente masculino, pero que, como dice Lippard, «subvirtió el minimalismo en su propio terreno». Como consecuencia de esta consideración de la obra de Castoro, la exposición subraya la necesidad de repensar el minimalismo, expandiéndolo para incluir a un mayor número de artistas y cuestionando los relatos hegemónicos de este movimiento.

Actividades relacionadas

Conferencia-performance

Yvonne Rainer: The Concept of Dust

A cargo de Yvonne Rainer

Danza

The Concept of Dust: Continuous Project – Altered Annually (2014)

Coreografía e interpretación de Yvonne Rainer et al.

Con motivo de la exposición retrospectiva de la artista neoyorquina Rosemarie Castoro en el MACBA, *Rosemarie Castoro. Enfocar al infinito*, centrada en los primeros años de su carrera (1964-1979), el museo organiza un programa de danza con Yvonne Rainer, figura clave de la danza posmoderna. Castoro participó en círculos de arte minimalista, de los que formaban parte las bailarinas y coreógrafas Yvonne Rainer, Twyla Tharp, Lucinda Childs y Joan Jonas. En el caso concreto de Rainer, Castoro participó como intérprete en *Carriage Discreteness*, una obra cuyos accesorios minimalistas fueron diseñados por Carl Andre y que se presentó en el marco de *Nine Evenings: Theatre and Engineering* en 1966. la grabación de esta pieza de danza está incluida en la exposición.

En este programa combinado, Yvonne Rainer presenta dos de sus trabajos más recientes: una conferencia-performance que interpreta en solitario y su última coreografía, *The Concept of Dust*. Rainer es una figura clave de la danza contemporánea. En 1962 fue una de los fundadores del Judson Dance Theatre. Inspirándose en las nociones de indeterminación de **John Cage**, creó sus actuaciones de acuerdo con una serie de tareas genéricas que integraban gestos cotidianos en un vocabulario de danza. En 1966 estrenó *Trio A*, la primera sección de su obra *The Mind is a Muscle*. Aunque desde mediados de los sesenta ya incorporaba imágenes proyectadas en sus entornos de performance, Rainer escribió y dirigió su primera película de duración media, *Lives of Performers*, en 1972

Programa coproducido con Performa, Nueva York.

Ahora nos queda claro la relación entre lo que se denomina minimalismo y performance: John Cage y sobre todo Merce Cunningham, claramente la línea americana que viene de la danza, y esta es la nueva posición de los museos de arte contemporáneo en sus espacios dedicados a 'actividades música y artes en vivo' según lo denomine cada museo. Atraer a un público no solo de exposiciones de artes visuales, sino como nuevos espacios que hacen puente con los teatros y escenarios dedicados a la danza y las artes performáticas como es este caso el 'Mercat de les flors, Sala Pina Bausch'. En este caso, como muchos otros, el minimalismo es compartido por las artes visuales y por las artes performáticas.

¿Cómo pasamos de la acción, la performance, a lo que se denomina minimalista? mediante la letra, el rasgo, el gesto, etc. La acción con el objeto, la acción en la calle, con la marca, con la cosa. La cosa queda reducida a la letra, y se puede manipular mediante la acción, incluso el cuerpo adquiere categoría de rasgo, de marca, y se manipula de la misma manera. Así como la letra es lo mínimo irreductible, la acción es mínimo que se precipita del movimiento entre un significante y otro. Se trata de hacer con lo que se precipita, lo irreductible.

alberto caballero, barcelona verano del 2017-invierno 2018