

SOBRE NUESTRA OBRA, AGITADA CONTENCIÓN

ABOUT OUR WORK, STIRRED RESTRAINT

Art al Quadrat, Gema y Mònica del Rey Jordà
Artistas Visuales

RESUMEN

El dolor es el punto de partida de la obra de Art al Quadrat desde que el grupo se formara en el año 2002, justo el mismo día en que los padres de las componentes deciden separarse. Como analizan en sendas tesis de máster sobre el retrato de su propia familia,¹ Art al Quadrat surge del dolor de la separación. A la vez, sin embargo, a partir de su unión buscan llegar a un estado de *felicidad ideal* en la que se sirven de la realidad, su propia realidad, para crear. Todo, cualquier experiencia, es susceptible de ser *usada*, como una necesidad vital de no querer dejar pasar por alto nada de lo que inquieta, de lo que molesta y que a la larga se traduce en problemas mayores.

Palabras clave: Retrato, familia, separación, sanación, exorcismo.

ABSTRACT

Pain is the point of departure of Art al Quadrat's work since the group was set up in 2002, just the same day when the parents of Art al Quadrat's components decided to separate. As they analysed in their respective master thesis on their own family portrait, Art al Quadrat arises from the pain of this separation. Simultaneously, nevertheless, from their union, they look forward to arriving to an ideal state of *happiness* where they use reality, their own reality, for creation. Everything, any experience, is susceptible to be used, like a vital need for not letting go anything that may disturb, annoy and that, in long term, may translate itself into a major problem.

Key Words: Portrait, family, separation, healing, exorcism.

SUMARIO

–Sobre nuestra obra, agitada contención. –A 2.143 km de distancia. *Viaje de ida y vuelta*, 2009. –*Retrato de familia*, 2008. –*Dualidad*, 2003. –*Kylmä*, 2003. –*La casa patas arriba*, 2006. –*Crespón doble*, 2012. –*Detrás del velo*, 2011. –*Esperando al príncipe azul*, 2007. –*Mi mamá me compra*, 2007. –*Próxima construcción*, 2006. –Bibliografía.

¹ Del Rey Jordà, Gema (2008): *Projecte expositiu Retrat de família: part paterna*. Universitat Politècnica de València Facultat De Belles Arts València, octubre de 2008. Director: Vicente Ortiz Sausor [Trabajo de Investigación].

Del Rey Jordà, Mònica (2008): *Projecte expositiu Retrat de família: part materna*. Universitat Politècnica de València Facultat De Belles Arts València, octubre de 2008. Director: Vicente Ortiz Sausor [Trabajo de Investigación].

El 5 de enero de 2002 Art al Quadrat está a punto de grabar su primer vídeo, *La prótesis de mi prótesis soy yo*. Delante de la pared sobre el fondo blanco, Mónica ensaya sus movimientos mientras Gema ajusta el encuadre y las preferencias de grabación de su primera cámara digital comprada un mes antes. En ese momento se abre la puerta y su madre les dice que ha llegado el momento de la separación. Dos torres gemelas vuelven a caer en nuestro imaginario personal. Este doloroso evento marca irremediamente toda o casi toda la producción artística de Art al Quadrat, al menos en sus diez primeros años de vida. Un sufrimiento del que no habíamos sido conscientes con anterioridad y que en este artículo analizamos ampliamente.

Formalmente nuestro dolor se manifiesta en la obra de forma contenida por el que no se oyen gritos sino que penetra en las costumbres, en la personalidad del individuo, en la somatización del sufrimiento en el cuerpo y rutinas, y cómo desde la práctica artística puede exorcizarse y limpiarse.

Nacemos pues de una separación que provoca en nosotras un dolor muy profundo. Echando la vista atrás nos preguntamos cómo puede un hecho autobiográfico repercutir tanto en la obra. Básicamente trasciende porque el grupo trabaja a partir de las vivencias cotidianas.

Después de varias obras recurrentes sobre el tema (*Dualidad*, 2003; *Kylmä*, 2003; *Reilluminat*, 2004) en 2008 realizamos un estudio catárquico sobre nuestra propia familia que deriva en las tesis de máster: *Projecte expositiu Retrat de familia: part paterna* y *Projecte expositiu Retrat de familia: part materna* abordados por Gema y Mònica respectivamente. Investigamos sobre el nuevo retrato de familia y cómo este ha cambiado para adaptarse a los nuevos tipos de familias, como la nuestra, que ha dejado de ser esa institución inamovible y fija. Nos damos cuenta que se destroza nuestro ideal de familia, se caen las estructuras mentales para aceptar la familia cambiante que da prioridad a la relación individual entre sus miembros. Es lo que Anthony Giddens llamará biografía de retales (Giddens, 1992), Elisabeth Beck-Gersheim, por su lado, se referirá a familia *patchwork* (Beck-Gersheim, 2003: 81)² y Manuel Castells la individualización de los componentes de la familia que defiende sus intereses y no los del colectivo (Castells, 2002).

Por otra parte, ha surgido un sentimiento de desubicación respecto a la pertenencia y la definición de quién forma parte de nuestro grupo familiar. Esta última percepción se acentúa con la pérdida del imaginario familiar: ya no tenemos un álbum ni un retrato de familia válido que refleje la situación que vivimos. Es por eso que decidimos confeccionar nuestro retrato familiar.

² Aunque el concepto de Patchwork ya lo utilizó Anne Bernstein en *Die Patchwork-Familie* en 1990, Elisabeth Beck-Gernshein vuelve a revisarlo y actualizarlo en 2003 para hablar de la identidad construida a partir de distintas familias a las que se pertenece, como si la visualización final familiar se constituyera por retales individuales que dependen de la relación con los otros miembros.

La separación pues, nos hace crear con la autobiografía a partir de un estado emocional frágil. La proyección de la cotidianeidad y biografía está presente en artistas de arte contemporáneo como en el caso de Abramovic en obras como *The great wall walk*, 1988/2008 o recientemente *Vida y muerte de Marina Abramovic*, 2012; Louise Bourgeois con *La destrucción del padre*, 1974 o en *Celda (Choisy)*, 1990/1993; y Hannah Wilke en *Intra Venus*, 1992/1993. Todas ellas basadas en la autobiografía que aporta a las obras veracidad, honestidad y fuerza.

En nuestro caso, crear con nuestra vida, también nos da cierta ventaja. En primer lugar porque nos permite hablar de cualquier cosa que nos inquiete y que puede que a la larga se enquiste y somatice en el cuerpo. En segundo lugar porque nos permite limpiar, entender y exorcizar los problemas en busca de una *felicidad ideal*. Y por último nos permite sacar a la luz temas de todo tipo que afectan a nuestra vida cotidiana, especulación, religión, educación, manipulación... temas que nos conducen pues a otra idea de la que Art al Quadrat se sustenta: el dolor autobiográfico que representamos es tanto íntimo como colectivo. Dos puntos distantes y equidistantes, que no están tan separados ya que el trayecto que hay entre ellos, es el grado entre más/menos intimidad. Lo social, lo colectivo afecta y mucho a la intimidad y es que como reflexionó Anthony Giddens en la *Transformación de la intimidad*, los cambios sociales han transformado la intimidad y viceversa (Giddens, 1992).

En este artículo vamos a hacer un recorrido por la obra de Art al Quadrat a partir de la idea de principio de Polaridad de Hermes Trimegistro en el Kybalion:

Todo es doble; todo tiene sus polos; todo, su par de opuestos: los semejantes y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse (Tres Iniciados, 2005).

DOLOR ÍNTIMO

DOLOR COLECTIVO

Tabla de recorrido de dolor íntimo a dolor colectivo basado en el Principio de Polaridad.

Por esta fórmula concebimos los dos extremos como la misma parte de un todo que hemos nombrado antes: dolor íntimo/dolor colectivo, que van variando el grado de intimidad/colectividad, teniendo en cada uno de ellas algo del contrario.

A continuación procederemos a comentar doce obras que reflejan este Principio de Polaridad, empezando con las más pegadas a la intimidad para ir paso a paso llegando a la colectividad. Este proceso se puede ver de forma general en la Tabla 1 que recoge de forma resumida el tipo de dolor del que se habla en la obra.

DOLOR ÍNTIMO		Tabla 1
Obra	Tipo de dolor	
A 2.143 Km. de distancia. Viaje de ida y vuelta	Dolor por la pérdida. Soledad-autobiografía	
Retrato de familia	1º generación Dolor enquistado en el cuerpo-exorcismo del dolor familiar. Cuerpo como memoria del dolor.	
	2º generación Dolor sobre la separación. Pérdida de la estructura familiar.	
	Sanación/Healing Sanación simbólica del dolor familiar.	
Dualidad	Reflexión simbólica dolorosa sobre la pareja.	
Kylmä	Dolor interior. Soledad.	
La casa patas arriba	Dolor contenido. Influencia de la separación. Historia familiar.	
Crespón doble	Dolor por el sufrimiento de los gemelos por las investigaciones a las que les han sometido por el bien de la humanidad.	
Detrás del velo	Dolor por la manipulación religiosa.	
Inocencia violada	Dolor por el sufrimiento de las señales que deja la pederastia eclesíástica. Dolor contenido simbólico.	
Rosario de la culpa	Dolor por la manipulación de la fe e intimidación.	
Naturaleza Muerta	Dolor por la manipulación de la fe. Pecar para liberarse.	
Esperando al príncipe azul	Dolor colectivo e íntimo por la educación de las mujeres.	
Mi mamá me compra	Dolor colectivo por la manipulación en la educación como bien público.	
Propera construcción	Dolor colectivo por la especulación del espacio público.	
DOLOR COLECTIVO		

A 2.143 Km. de distancia. Viaje de ida y vuelta, 2009 Dolor por la pérdida

A 2.143 km. de distancia. Viaje de ida y vuelta es un proyecto audiovisual basado en una de nuestras experiencias personales al haber estado ambas separadas durante cuatro meses por 2.143 km. de distancia. Durante este tiempo, Mónica lleva a cabo una estancia en la ciudad de Viena, donde ha recabado información para su tesis doctoral. Mientras tanto, Gema, se queda en la ciudad materna, Sagunto, para preparar nuevas exposiciones que se materializarán cuando Mónica vuelva a Valencia.

El nexo de unión de esta separación es la correspondencia regular con videocartas donde se establece un diálogo que se ha traducido en nueve audiovisuales en los que se relatan sus vidas en paralelo. En los vídeos se han tratado temas opuestos que utilizan la dualidad como metáfora de la vida, por ejemplo, lo que es conocido y lo que no lo es, vivir en casa o en el extranjero, entre otros. La comparación de las dos sociedades, la austríaca y la española, queda de manifiesto en el tratamiento que reciben la cultura, el ocio y la cotidianidad, diferentes en cada país.

Las videocartas han hecho la función de cordón umbilical que une ambas experiencias que habla sobre la importancia de la interconexión entre dos personas que deben mantener una correspondencia regular por necesidad. Está separación temporal provoca en nosotras un sentimiento de soledad compartida, sobre todo en los primeros vídeos, y de una especie de

Videocarta 1: Depuración

Videocarta 2:
Un día después de tu partida

resignación vital, de vivir la una sin la otra, no del todo verdadera ya que realmente se trata de un breve espacio de tiempo. Por otro lado con cada videocarta se refuerza la individualidad de cada una de nosotras que refuerza esa separación y a la vez esa fuerte unión. Se trata pues de un dolor íntimo. El dolor más personal y pegado a nosotras de nuestra producción.

Retrato de familia, 2008

Dolor por la separación

Retomando el proyecto *Retrato de familia*, hablaremos ahora de dos generaciones que se estudian dentro de él. Partiendo de un árbol ascendente,³ hablaremos de la primera y segunda generación que responden a la nuestra y a la de nuestros padres en el retrato familiar. Al igual que Billingham en la serie *We Are Family* (1995) retratamos la oscuridad de la familia, lo que normalmente se oculta. También Mira Bernabeu con su panorama «En círculo I» serie *Mise en Scène I* (1996), evidencia las tensiones ocultas de la familia para mostrarla como una institución llena de resistencias y fricciones entre sus miembros.

1ª Generación- Exorcización del dolor familiar

Gema/Mònica

Para el análisis de nuestra generación adoptamos métodos terapéuticos que consisten en una exploración de nuestra infancia. Anthony Giddens aboga por terapias que él llama de sanación del niño interior en contraposición de las técnicas de análisis del inconsciente de los psicoanalistas (Giddens, 1992). La sanación interior se basa en la conciencia en todo momento del proceso y se realiza mediante ejercicios de trabajo personal por intentar cambiar los sentimientos del pasado.

A partir de estas premisas optamos por dos procedimientos de estudio de nuestra infancia: la recopilación y el autoanálisis de los dibujos infantiles y la realización de una hipnosis. Para realizar el segundo método, la hipnosis, recurrimos a una psicóloga especializada en terapia Gestalt: Ana Guaita. La terapeuta en este caso se limita a acompañar, guiar y dar apoyo. Como nos comentó, las terapias regresivas ayudan a revivir el pasado para comprenderlo y aceptar las situaciones dolorosas que son las que crean traumas y posteriores enfermedades:

---

³ Árbol genealógico ascendente es aquel que partiendo del sujeto que inicia el estudio, llamado pretendiente, estudia las generaciones anteriores a la suya.

Al revivir, comprender y aceptar la situación, la causa de nuestras dolencias desaparece, liberamos a nuestra alma del bloqueo energético acumulado por aquel hecho, conseguimos aprender la lección que en su momento no pudiéramos asimilar, soltando cualquier emoción asociada y así comprobar cómo no solo desaparecen síntomas físicos, sino también estados de ansiedad, depresión, confusión, vacío existencial, conflictos de pareja o de familia, asuntos inconclusos, etc. (Guaita, 2006).

Las dos hipnosis realizadas a cada una se realizan en el mismo escenario. Los audiovisuales tienen un único encuadre donde interviene la hipnotizada y la terapeuta que entra y sale del plano dependiendo de las circunstancias. La mayoría de veces permanece fuera de plano de manera que su voz es como una guía en voz en off. Nos sometemos aquí a una limpieza de las memorias somatizadas en nuestro cuerpo para exorcizar el dolor.

2ª Generación- Dos formas de enfrentarse al dolor

Andrés/Padre

Podemos decir que dentro de la inseguridad que ha llevado la modernidad líquida a la que Bauman se refiere (Bauman, 2003), los hombres están más inseguros aún porque sus papeles tradicionales dentro de la familia ya no sirven. El cuestionamiento de su papel en la sociedad por parte de las mujeres, que no por ellos, les ha llevado a estar en desventaja en el terreno íntimo, aunque en la esfera social se mantenga su estatus. Según Marina Subirats dentro del congreso *Mundo de Mujeres* celebrado el 2008 en Madrid, el modelo masculino es obsoleto dentro de una sociedad cambiante donde la mujer ha transformado sus propios roles y por el contrario los roles masculinos se han quedado en el mismo punto sin corresponder a las necesidades de nuestra sociedad.

Andrés se ubica temporalmente en la primera generación educada plenamente con los valores de la dictadura franquista que consolida la estructura patriarcal heredada de la familia tradicional cristiana. Esta institución cobra gran fuerza y obliga a cada miembro de esta a tener un papel específico. El padre es el jefe de familia, es la figura principal que aporta el dinero para mantener a su grupo, por esta razón, se sitúa en la esfera del trabajo, en el exterior, y es desde allí donde realizamos las fotografías y vídeos siendo imposible su realización en el espacio íntimo del hogar.

Retrato de familia: Andrés / Padre Mano

Uno de los vídeos nos muestra la visión más personal de nuestro padre retratado en un primer plano sin editar, que reflexiona sobre el momento de la separación con Manolita en los que cuenta su soledad y rencor. La grabación de este plano provocó un estado de shock en nosotras ya que mostraba sus sentimientos con toda crudeza. Nunca antes habíamos podido hablar de su intimidad con él. En este caso el arte se encargó de mostrar una forma de enfrentarse al dolor que se esconde y oculta.

Manolita/Madre

La búsqueda de la transformación de mujer en relación a la situación familiar, nos ha llevado al libro *El poder de la identidad* de Manuel Castells (2002) donde se analiza, con estadísticas en la mano, los motivos de cambio más significativos que han supuesto una transformación social para la mujer y la concepción familiar. El análisis que hace Manuel Castells focaliza en cuatro los puntos claves que han supuesto la revolución femenina:

- La primera, la transformación de la economía y el mercado laboral en asociación con la apertura de las oportunidades educativas para la mujer.
- La segunda, la transformación tecnológica de la biología, farmacología, que han permitido el control sobre el embarazo y la reproducción humana.
- La tercera, el desarrollo del movimiento feminista.
- Por último, la rápida difusión de las ideas en una cultura globalizada y un mundo interrelacionado.

Castells emplea las estadísticas como comprobante de sus teorías entre las décadas de los 60 y 90. Muestran como la evolución de la mujer y su transformación ha estado relacionada con la desestructuración del ideal familiar generando a la vez nuevas formas de convivencia.

Retrato de familia: Manolita / Madre Purificación

Esta evolución de la mujer a lo largo del siglo XX la ha llevado a autodefinirse por buscar su lugar a la sociedad y ha optado por la participación activa de la construcción de su identidad. Por eso Manolita, ha sugerido e ideado todos los elementos y acciones que le representan en este retrato de familia. Ella decide: quemar el álbum de bodas, limpiar su cama de matrimonio y buscar palabras en el diccionario que han quedado retratados en una serie de fotografías y vídeos.

Nuestra madre decide enfrentarse al dolor cara a cara. Habla del tema y llama al arte para contar lo que siente. Se imagina vídeos, performances, palabras que reflejan sus inquietudes y desilusiones. Con ello se autodefine, nos cuenta su historia y realiza una exorcización del dolor que ha marcado su existencia.

Sanación

El final del proyecto expositivo *Retrato de familia* acaba con una pieza audiovisual titulada *Sanación*. Concretamente consistía en la conexión sensorial de las energías paterna y materna al igual que hiciéramos con la hipnosis. Estas se vinculan a la energía del cielo (energía paterna) y de la tierra (energía materna) respectivamente. El cuerpo actúa como portador de las memorias pasadas donde quedan registrados momentos que marcan la vida posterior, como una especie de genética emocional (Guaita, 2006).

En el audiovisual Gema voltea la cabeza hacia delante, un lado, detrás, el otro lado, dando vueltas con rotación de cuello. Repite esta acción durante un tiempo hasta que recibe energía del cielo. Por contra Mónica patalea con los pies descalzos. Después de un tiempo para y siente. Nota como la energía va viniendo de la tierra hacia arriba. Esta forma de terminar la investigación familiar remite a la aceptación de los acontecimientos y la superación del dolor a través del autoconocimiento mediante el arte que, como ya hemos visto, permite una liberación de los males vividos.

Dualidad, 2003

Dolor por la separación

El cabello es testimonio de los sucesos de nuestra vida: unirse con una trenza a otra persona es como unir dos tiempos diferentes en un mismo camino; es como compartir con el otro todo su pasado. Separarse, cortarlo, es como renunciar a todo: todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Toda una vida, todas unas expectativas, todo lo que necesitabas y esperabas del otro, todo lo que soñabas, deshacerse de una parte de la existencia. (Art al Quadrat).

La obra *Dualidad* surgió directamente de la separación de nuestros padres aunque la abordamos desde una perspectiva simbólica. Buscábamos formas de estudiar las relaciones personales y utilizamos nuestra propia dualidad para ejemplificarlo.

La grabación, de donde se sacaron vídeos y fotografías, consistió básicamente en dos acciones que realizamos en un plató sobre fondo blanco y negro. La primera consistió en unirnos con una trenza mutua formada por el pelo de las dos y después de forcejear tirando cada una de una dirección. Finalmente procedimos a cortarnos la trenza. En la segunda acción nos unimos a un vestido doble hecho ex proeso para el momento. Esta unión no permitía moverse con libertad sino que cuestionaba los movimientos que se podían hacer teniendo una persona pegada a tus espaldas.

Fue drásticamente significativa la grabación de la primera acción durante la cual nos vinieron a la memoria los difíciles momentos de la separación. Esto hizo que nos emocionáramos inesperadamente y nos liberó, en cierta forma, de la tensión acumulada ya que esta fue la primera vez que *hablábamos* de este tema en público. Fue en este caso nuestra primera exorcización que nos sirvió para canalizar un dolor del que no nos habíamos atrevido a hablar fuera de nuestra familia próxima.

Dualidad

Kylmä, 2003 **Soledad**

El invierno ha llegado. Ha venido y se ha instalado en mi alma. Busco desesperadamente el sol del verano o la alegría de la primavera. Pero solo hay frío, solo tengo frío (Art al Quadrat).

Una mujer limpia el espejo donde se mira y escupe en su reflejo, pasea por el bosque expectante como si quisiera encontrar alguna cosa, se pone muchas capas de ropa, anda por

un paisaje congelado hasta que desaparece en el horizonte..., estas son algunas de las historias que se pueden ver en este vídeo.

Kylmä (significa frío en finlandés) habla, además del frío invierno finlandés, del frío interior. Quisimos reflejar la soledad y la búsqueda de un camino propio en un mundo donde estamos solos. Este sentimiento, de miedo a estar solos, es para nosotras el frío interior. Un frío que una persona no puede quitarse aunque se ponga muchas capas de ropa encima y que vino de nuevo influenciado por la separación de nuestros padres.

Kylmä

La casa patas arriba, 2006 **Dolor contenido**

Hay silencio, pero en esta casa se oyen gritos. Todo está revuelto, todo está en el aire, pero todo se mantiene igual. La estructura familiar se mantiene inamovible (Art al Quadrat).

La casa patas arriba

En esta instalación todos los objetos que pertenecen a la casa flotan suspendidos en el aire con referencia al caos de las familias que han roto su armonía pero se resisten a un cambio final. En el austero suelo hay una mesa con dos sillas enfrentadas. Esta simboliza la estructura de familia tradicional que está fija y que se está viendo trastocada por los últimos acontecimientos que suceden en esta institución.

Este fue el primer proyecto donde nos planteamos la problemática de la familia en el sentido de institución en crisis. Es otra vuelta de tuerca con el mismo origen: la separación. En este caso hablamos de un dolor contenido y silencioso, que duele porque asfixia. Partimos de una imposibilidad de ser por la estructura rígida de la institución. En estos momentos se acrecienta la idea de colectividad dentro de un discurso todavía muy íntimo.

Crespón doble, 2012 **Dolor por el sufrimiento de los gemelos**

¿Cómo se justifica la tortura, separaciones, robos y vejaciones a gemelos a lo largo de la historia?⁴

Los gemelos han sido siempre objeto de estudios y experimentos en pro del avance de la humanidad. Más allá del primer estudio basado en gemelos que realizó Sir Francis Galton en 1876 para determinar si la naturaleza o el ambiente eran decisivos en el desarrollo humano, los gemelos han sido utilizados, en el sentido más despectivo del término para diferentes fines. Han sido torturados, separados, robados..., e incluso en algunos casos extremos, apartados de la sociedad en cuanto a su condición de siameses, cuya rareza les desterraba irremediamente al espectáculo de la otredad.

Crespón doble nace del posicionamiento personal ante los actos que se han dado a lo largo de la historia donde se han discriminado a los gemelos sin una justificación válida. La creación de este símbolo implica un doble luto que pretende visibilizar ciertos episodios que han quedado olvidados y que reflejan la fragilidad a la que siempre se ha sometido a este colectivo. Es un dolor con el que nos identificamos especialmente por nuestra condición de gemelas pero que también implica al colectivo por la aportación que los gemelos han dado a la humanidad.

Crespón doble

Detrás del velo, 2011 **Señales de sufrimiento**

La sociedad española, pese a estar regida en la actualidad por un estado laico, se asienta en la cultura y valores de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana. Esta doctrina se ha basado en la utilización de la culpa como elemento manipulador capaz de movilizar al creyente para actuar bajo el efecto del remordimiento y arrepentimiento.

En esta exposición se plantea una revisión personal de lo que ha significado la religión cristiana para nuestra sociedad y de cómo esta ha vivido un proceso de secularización que

⁴ Texto original en inglés bordado en negro e incluido en la obra.

ha deteriorado el sentimiento religioso y el camino de la espiritualidad para terminar con una nueva mirada, una visión diferente de la palabra religión desde la contemporaneidad artística. Proponíamos una nueva forma de ligarse a una espiritualidad universal, humana, perdida, esta vez despojada de lo superfluo.

A continuación describimos dos de las obras en las que abordamos un recorrido desde el dolor por la manipulación religiosa, confundida con el poder a veces, hasta la desconexión espiritual.

Naturaleza muerta, 2009

Naturaleza muerta recrea con objetos reales la composición de un bodegón de la época barroca donde el espectador puede intervenir comiendo de sus frutos. Pero si nos damos cuenta sólo hay un fruto que domina en la escena: la manzana. Símbolo de fruto prohibido se nos presenta al alcance de nuestra mano, dispuesto para alargar la mano y morder. Desde un monitor de televisión Eva come la manzana y nos incita a pecar: comed, comed del fruto prohibido.

Con el paso de los días, el tiempo, inevitable, deteriora las manzanas, las arruga y nos recuerda que la muerte nos acecha, así como lo recordaban los «vanitas». La vida banal y finita se relega a ganar la vida eterna mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. En *Naturaleza muerta*, al contrario, este peso mortal es motivo de rebelión y trasgresión a lo que está establecido desobedeciendo a Dios.

En esta videoinstalación incitamos al espectador a que coma, que intervenga y varíe el bodegón y que pase a formar parte de la obra, esa que permanece impoluta, idolatrada y privilegiada a los museos y que en este caso se modifica y se transforma en paralelo a la vida cotidiana. El dolor se representa en este caso como la estructura mental impuesta por las costumbres y creencias que es rígida y no permite el disfrute de nuevas experiencias. Por eso incitamos a esa rebelión.

Inocencia violada, 2009

En esta obra un vestido de comunión es teñido por una luz roja que viene de dentro del propio traje. Entre la tela y de forma muy sutil se pueden leer textos sobre pederastia eclesiástica. El traje está colgado del techo y proyecta la luz roja sobre el suelo.

La obra habla del dolor escondido que hay detrás de las personas que sufrieron de niños pederastia eclesiástica. La perversidad es mayor en cuanto a que las personas

vinculadas a la religión, que velan por los intereses de los fieles, pueden llegar a convertirse en la peor de las huellas. Este dolor tan íntimo y a la vez dentro del colectivo quisimos retratarlo como una marca profunda, silenciosa y contenida que repercute en la autoestima y seguridad de la víctima.

La obra en cuestión fue censurada en la galería Espai Assaig de Vilareal en 2009 por la curiosidad de los niños al preguntar en repetidas ocasiones qué era aquello. Este suceso evidencia la no aceptación por parte del colectivo de un problema que va más allá de la intimidad individual y que se genera además desde una institución social.

Esperando al príncipe azul, 2007 **Dolor colectivo e íntimo por la educación de las mujeres**

El mundo del maltrato no solo acaba con vidas físicas también se lleva por delante sueños y deseos que todo el mundo necesita. Dignidad, amor, felicidad y paz. Pero la realidad nos despierta de este sueño que nos ha sido enseñado, sobre todo a las mujeres, y que se va repitiendo generación tras generación.

Por este motivo retomamos la escena audiovisual más influyente en las últimas décadas sobre la figura de mujer sometida en la película de Disney *La Bella Durmiente*.⁵ Se trata en concreto de la escena donde se canta la canción *Eres tú mi príncipe azul*. Entremezclados entre el vídeo hay momentos donde se congela la imagen para escuchar noticias actuales de

Esperando al príncipe azul

mujeres asesinadas por sus maridos. Cuando se llega al clímax del vídeo, empieza a rebobinarse hasta volver otra vez a marchar. La protagonista dice en este momento: «Desperté de mi sueño» y se acaba el audiovisual y el cuento.

Esperando al príncipe azul es el cuento de hadas de una desilusión, de las heridas psíquicas y físicas que provoca el maltrato. Es una denuncia a los ideales impuestos y a la necesidad de basar la

⁵ Versión de *La bella durmiente* de Walt Disney de 1959.

felicidad en personas ajenas a nosotras mismas, esperando al príncipe azul como la suprema salvación de nuestras almas, para que solucione nuestros problemas. Pero es también un dolor colectivo que implica a toda la sociedad ya que solo se podrá prevenir desde la conciencia y educación colectiva. De este modo podrá ir calando en la intimidad y en los valores de las nuevas generaciones.

Mi mamá me compra, 2007 **Educación manipulada**

En este proyecto utilizamos un ejercicio formativo que usa la repetición como mecanismo de aprendizaje que permite a los niños desde pequeños mejorar la escritura pero donde también les llegan frases encubiertas que hablan de una determinada realidad. Por eso las oraciones propuestas, aparentemente inocentes, lanzan mensajes, que no lo son tanto, sobre un estilo de vida que se impone abocado al consumismo, que fomenta cada vez más el individualismo, el bienestar personal, las formas de diversión y que direcciona las formas y lugares de ocio.

Este proyecto habla de un dolor colectivo pero que afecta también a lo personal de forma muy directa ya que los valores que los niños aprenden inconscientemente se convierten en estructuras mentales que marcarán inexorablemente su forma de abordar la vida en todos los sentidos, desde los objetivos y necesidades, hasta la posición política y la relación con el colectivo.

Próxima construcción, 2006 **Dolor colectivo por el espacio público**

La pieza habla de la especulación y de la construcción que está tan cerca de nuestra vida cotidiana, sobre todo desde hace unos años, y de cómo los espacios privados van apoderándose de los públicos, sean o no espacios culturales o naturales protegidos, y llevándose por delante símbolos de identidad de los pueblos. Nuestra intención fue apoderarnos de una plaza principal o emblemática de cada ciudad, para anunciar la nueva construcción de una supuesta vivienda de lujo, que provocaría la apropiación del espacio. La plaza *dejaría* de ser pública.

El principal objetivo era crear en los habitantes de los pueblos una reflexión sobre las construcciones masivas que nos rodeaban y que se llevó por delante parte de la costa, la huerta, marjales y parajes naturales. Todo esto provoca un dolor por la pérdida de lo comunitario a favor de una economía rápida y fácil. Queríamos conseguir acercar este

problema al día a día para que la gente se lo encontrara y se indignara con los creadores de este desastre.

Referencias:

- ALIAGA, Juan Vicente (2004): *Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo XX*. San Sebastian: Editorial Nerea.
- BAUMAN, Zygmunt (2003): *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil*. Madrid: Siglo XXI de España Editores. Col. Temas para el siglo XXI.
- BECK-GERNSHEIM, Elisabeth(2003): *La reinención de la familia, en busca de nuevas formas de convivencia*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica S.A. y Editorial Paidós, SAICF.
- BERNABEU, Mira (2007): *Panorama domèstic. Sèrie Mise en Scène X*. Girona: Fundació Espais.
- CASTELLS, Manuel (2002): «El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la transformación», en Castells, Manuel (ed.) (2002): *La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen II: El poder de la identidad*. Madrid: Alianza Editorial S.A., p.159-270.
- CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (1999): *Mira Bernabeu*. Cicle expositiu La Llum incerta fronteres de la fotografia. Sala Parpalló. Valencia: Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts.
- CUBELLS, Empar (2006): *Identidad femenina, sexualidad, y violencia en el videoarte de mujeres*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Tesis Doctoral dirigida por Isabel Doménech Ibáñez. Inédita.
- DEL REY JORDÀ, Gema (2008): *Projecte expositiu Retrat de família: part paterna*. Universitat Politècnica de València Facultat De Belles Arts València, octubre de 2008 Director: Vicente Ortiz Sausor [Trabajo de Investigación].
- DEL REY JORDÀ, Mònica (2008): *Projecte expositiu Retrat de família: part materna*. Universitat Politècnica de València Facultat De Belles Arts València, octubre de 2008 Director: Vicente Ortiz Sausor [Trabajo de Investigación].
- DESINGBOOM (2000-2008): *Richard Billingham* [en línea]. Londres: Desingboom, 2000-2008. [Consulta 10/08/2008-8:27]. Disponible en: <http://www.designboom.com/eng/funclub/billingham.html>.
- DISNEY, Walt (1959): *La bella durmiente*. EEUU: Walt Disney Productions [Película].
- ESPAI D'ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ (2003): *Micropolítiques: arte y cotidianidad (2001-1968)*. Valencia: Generalitat Valenciana.

- GARCÍA CORTÉS, José Miguel (ed.) (2002): *Héroes Caídos. Masculinidad y representación*. Espai d'Art Contemporani de Castelló, Valencia: Generalitat Valenciana.
- GUIDDENS, Anthony (2000): *La transformación de la intimidad*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000.
- GROZENIC, Uta (ed.) (2002): *Mujeres Artistas del s.XX i s.XXI*. Italia: Taschen GmbH.
- GUAITA, Ana (2005-2006): *Teràpia de Regresiones* [en línia]. Valencia: Luz Interior, 2005-2006. [Consulta: 24/03/2008-17:50]. Disponible en:
<http://www.luzinterior.com/regresiones.html>.
- IBALART (2004): *Euro-Art 2004-Visual*. Valencia, Facultad de BBAA San Carlos.
- OLIVARES & ASOCIADOS (2005): *Exit, imagen & cultura. Familia*. Madrid: Rosa Olivares y asociados S.L., 2005. Exit # 20, noviembre-diciembre.
- PÉREZ PONT, Jose Luís (2008): *Art Públic, Universitat Pública. X Mostra D'art Públic per a Joves Creadors (2007)*. Valencia. Consorcio de la Xarxa JOVES.net.
- (2007): *Intracity: Art Públic i Mediació Social*. Valencia. Consorcio de la xarxa JOVES.net. 2007.
- TATE MODERN (2007): *Louise Bourgeois*. London: Tate Publishing, 2007. ISBN: 9781854376879.
- TRES INICIADOS (2005): *El kybalion de Hermes Trimegisto*. Madrid: EDAF.
- VILLAR TORRES, Alejandro (2007): *Efimer 2007 (2007)*. València: Consorci de la Xarxa JOVES.net.

Recibido el 12 de marzo de 2012
Aceptado el 16 de abril de 2012
BIBLID [1139-1219 (2012) 16: 61-77]

