

CONFERENCIA BBAA

PRESENTACIÓN:

Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al equipo de ElRespirador por invitarme a participar como conferenciante en estas jornadas; es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir sobre todo, mis experiencias personales como estudiante, como artista y como investigadora en el campo de las bellas artes el cual, parece todavía algo escabroso, incluso difícil de definir en comparación con otras áreas del conocimiento más científicas. No siento esta conferencia como una charla unidireccional, así que os invito de veras a participar en ella y a hacer cuantas preguntas os inquieten durante mi exposición. Debido al carácter íntimo de lo que a continuación os voy a presentar por su fuerte contenido autobiográfico y el protagonismo de las reflexiones, fantasías y sentimientos personales, creo que es necesario que se desarrolle de esta manera ya que en cierta forma en ocasiones se trata casi de una confesión. Lo cierto es que yo considero el arte de esta manera, una forma de expresión para volcar nuestras propias inquietudes e interioridades, una forma de sinceridad, de acercamiento a la realidad que nos rodea y a la que nos define individualmente. Esto no es una universalidad, intento no ser tan lapidaria; el arte ya sabemos que ha sido definido y abordado de múltiples formas y ésta es solo una de ellas: mi visión personal, la cual me parece bastante idónea como forma de introducirnos a esta conversación.

Me gustaría comenzar, al igual que en todas las primeras conversaciones por presentarme; un poco de aquello de yo nací, crecí y viví, sin llegar a aburrirles. Así me será más fácil hablarles de mis inicios en el arte, aquellos primeros trabajos que tuvieron lugar aquí, durante mis estudios de Licenciatura en Bellas Artes y que si bien ahora quedan muy lejanos del discurso artístico que planteo, si son los primeros ladrillos de unos fuertes cimientos que lo sustentan. Pienso además, que si entre nosotros hay estudiantes de los primeros años de la licenciatura, es bastante útil ver cómo es el progreso y la evolución de un discurso artístico desde cero y ejemplificarles cómo va adquiriendo desde los quizás más ingenuos inicios, ciertos tonos de madurez hasta los trabajos más recientes.

A continuación os hablaré de mi trabajo actual el cual tiene un carácter multidisciplinar y que está profundamente interesado en la problemática de la corporalidad, la identidad, la otredad, la enfermedad... Es decir, interesado en el cuerpo, el que somos cada uno de nosotros y que nos constituye desde las microscópicas e infinitas agrupaciones de células hasta las extremidades. Realizaremos un barrido visual y conceptual sobre algunos de mis trabajos realizados y que recientemente fueron expuestos en la sala Espacio GB de esta Facultad, y algunos incluso por realizar, por estableceros una idea de hacia dónde me dirigen esos pasos. Como apreciaréis, la mayoría de estos trabajos requieren de bastante tiempo para su realización, y la mayor parte del mismo no está ocupado por las cuestiones técnicas y de

creación. Lo que ocupa la mayor parte de la realización de mis trabajos, es la etapa de reflexión, de preparación e investigación. Leer e indagar acerca de un tema que me interesa, es la base de todo proceso creativo en mi caso concreto; de vez en cuando incluso las imágenes parecen venir solas en medio del proceso como si ya estuvieran ahí esperando ser encontradas. Os digo esto, porque entiendo el proceso creativo como una torre de la cual su alminar sería la obra de arte, aquella que se ve sobre el horizonte en varias direcciones; pero para llegar a construirlo, es necesario ir apilando bloques, material que sirva de base, de refuerzo, que la haga estable y enriquecida: una estructura. Es por eso que decidí tras terminar mis estudios de licenciatura, que realizaría el máster y el doctorado, ya que mi interés era poder plasmar aquellos conocimientos que iba adquiriendo en una tesis doctoral, una que tanto yo como otros artistas pudiéramos consultar para tratar de encontrar esas imágenes, historias o conceptos que nos incitan a crear una pieza.

En el último bloque si da tiempo, os hablaré brevemente de lo que fue mi TFM titulado *El Cuerpo Oculto: Metamorfosis Sobrevenidas* y los artistas que me sirvieron de referencia en esa investigación, con la intención de presentaros mi actual proyecto de investigación: *El Cuerpo Autobiográfico como Proceso Ontológico. Análisis, Metáforas y Metamorfosis Corpóreas*, el cual afortunadamente está siendo dirigido por Santiago Navarro, profesor vuestro en esta facultad, cuya participación e implicación en este proyecto de investigación y en todos los proyectos artísticos que derivan de él, es sumamente enriquecedora. Evidentemente, el proyecto que aquí os planteo no es un trabajo finalizado, pero me gustaría presentaros una serie de artistas y de referencias en cuando al cuerpo en la contemporaneidad, sobre todo bajo el punto de vista artístico desde esta perspectiva que Santiago y yo estamos estudiando.

A modo de resumen os diré, que la ciencia y más concretamente la medicina, nos ha permitido acceder a las interioridades del cuerpo y romper con ese muro infranqueable que se había desarrollado en torno a él sobre todo durante la Edad Media. Es por ello que en la actualidad cuando nos referimos al cuerpo, hemos incorporado todo un despliegue de vocabulario, imágenes y procesos que tienen lugar en esas profundidades; es decir, bajo el velo de la piel, y que antes de tener los conocimientos y la tecnología que nos ha permitido difundirlos, no era ni imaginable. Partiendo de esta premisa, nuestra investigación se extiende desde la medicina a las bellas artes y viceversa, rescatando algunas de las históricas áreas en común entre ambas e incorporando las nuevas posibles hibridaciones que surgen dentro de los nuevos márgenes del arte contemporáneo creando un nuevo imaginario y concepto de lo corpóreo.

BLOQUE 1

Bien, como les dije con anterioridad, yo nací en las islas canarias concretamente en Tenerife. Viví allí con mi familia materna hasta que con 17 años me trasladé a Sevilla donde resido desde entonces. Esos últimos años en las islas, fueron en todos los sentidos unos años de transición, no solo por el cambio de residencia, sino por los importantes cambios que tuvieron lugar en mi personalidad, mi cuerpo, y mi forma de ver el mundo. He de decir, que fui una chica que se desarrolló bastante pronto, por lo que las preocupaciones relacionadas con el cuerpo y su transformación llegaron a mí pronto y de una forma peculiar. Ya a mis doce años, comencé a notar que el abultamiento del pecho estaba teniendo lugar solo en uno de los dos lados; hecho que comencé a tener necesidad de ocultar. Inicialmente le cogí a mi madre una hombrera. En los años ochenta llevar hombreras tengo entendido que era casi tan obligatorio como llevar ropa interior. Me daba mucha vergüenza comprar un relleno de sujetador, además yo solo necesitaba uno, y esta prenda tenía una forma bastante similar a la de un pecho no muy prominente. Metía esa hombrera dentro de mi sujetador, y así vestida no parecía que tuviera ningún problema. Pero pronto tuve que volver a coger otra hombrera para superponerlas y coserlas, obteniendo una suerte de “prótesis casera” y pronto ese juego de costura comenzó a írseme de las manos, pues dos hombreras y una bola de calcetines que intercambiaba, era muy difícil ya de llevar sin accidentes inesperados hasta que tuve que contárselo a mi familia.

Esta historia, es muy importante no solo en mi vida y en mi consecuente apreciación de las personas, las relaciones y los cuerpos, sino también en mi obra artística. Tras tantos años de intimidad, secretos y ocultación, revelar esa malformación fue como revelarme el cuerpo entero. Pasé de ese universo delicado a todo una nueva etapa de exposición; aquel cuerpo que antes nunca nadie había visto era revelado ahora constantemente delante de médicos y otros especialistas. Una etapa de observación; cierto es que con anterioridad había desarrollado la habilidad de no verme en el espejo, como si el problema no existiera. Y sin embargo ahora era como un efecto hipnótico que requería constante vigilia. A los 16 años me intervinieron quirúrgicamente por primera vez, y los fogonazos de los focos del quirófano llegaron a Mí como una revelación.

Mis primeros trabajos realizados durante mis estudios de licenciatura, estaban fuertemente marcados por toda esa transición de lo oculto a lo desvelado, o como yo llamé, del “Tape a Destape”; trabajos como *Intimissimi o Dressing* donde trato el tema de la ocultación que primero fue tras el encaje y más tarde tras los vendajes;

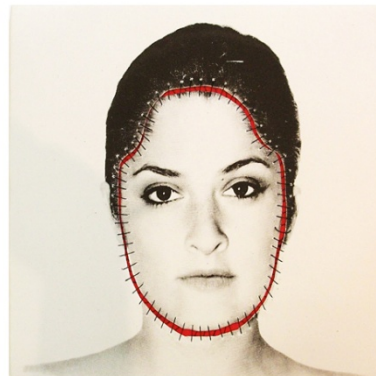

Intimissimi

Dressing

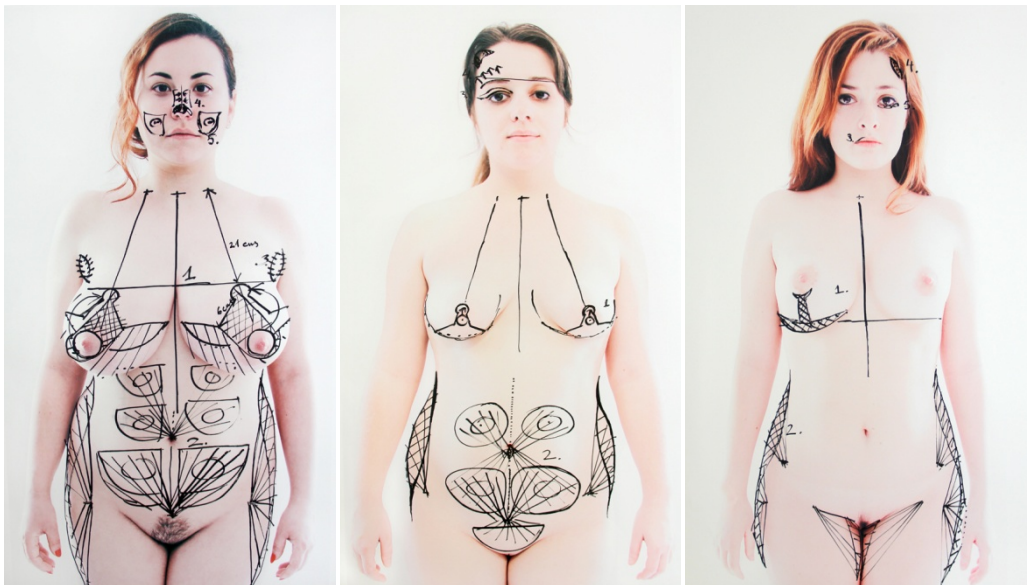
Nip Tuck, donde abordé el tema de la cirugía plástica que es el área de la medicina con la que a priori tuve más contacto a pesar de que se trataban de operaciones de reconstrucción o reparatorias y que resulta un terreno de lo más paradójico debido a la dicotomía entre belleza y dolor.

Nip Tuck

Esta línea de trabajo la llevé un paso más adelante cuando le solicité a mi cirujano el Doctor Sergio Mitich que interviniera unas fotografías a tamaño natural de algunas mujeres de mi entorno y por supuesto la mía, dibujando sobre ellas mediante la simbología médica, las diferentes intervenciones que a su juicio practicaría en los cuerpos de ellas con el fin de alcanzar el canon de belleza. En el trabajo que desarrollaba hasta ahora durante la licenciatura, aparte de ser notoriamente “mamocéntrico”, casi inevitablemente habían ciertos acercamientos a los discursos de género que otras artistas han desarrollado, pero a priori no era mi intención. De alguna manera del discurso en torno al cuerpo que desarrollaban las artistas sobre el género y el lenguaje, técnicas y materiales que se utilizaron y continúan utilizándose, son muy semejantes a los que se emplearon también para reivindicar el cuerpo en la enfermedad. Lo femenino y la enfermedad siempre estuvieron en otro plano, un paso más atrás de lo masculino y la salud. Es cierto que me preocupaban los estereotipos, principalmente por yo no encajar en ellos, pero no en el estereotipo de mujer, sino de morfología corporal en general. Realmente el sentirse marcado por ese rotulador que destaca tus defectos, fue una experiencia determinante y en trabajos posteriores vuelvo a recuperar ese instrumento como material plástico.

Este trabajo en cierta forma fue determinante, porque fue el primero en el que definitivamente colaboré con especialistas del área de la medicina para producir una obra artística. Fue el primero de otros muchos encuentros artísticos que he tenido con especialistas en medicina, generalmente siempre participantes de mi historial médico. En esta imagen podéis ver al doctor Mitich en su consulta, el primer día que fui a plantearle este proyecto.

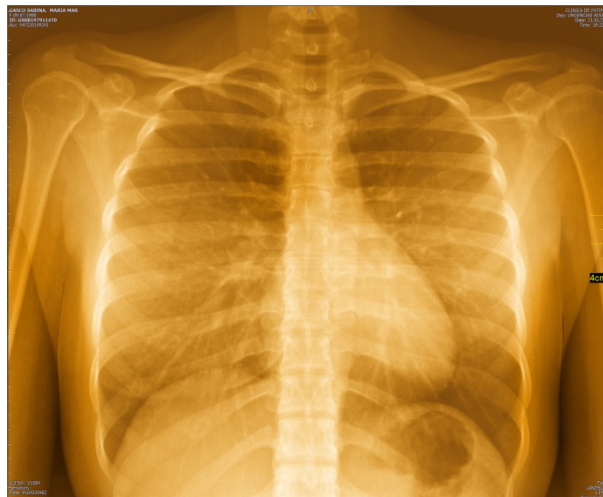
Como última referencia, y entendiéndolo como una imagen simbólica que cerró esta etapa de mi vida, la pieza *Metamorfosis* es una obra fotográfica realizada unas semanas antes de mi, hasta ahora, última intervención relacionada con el pecho, en junio del 2011. En el 2011 finalicé mis estudios de licenciatura, el 14 de junio si no recuerdo mal fue la graduación, y el 17 entré en quirófano. Esta imagen habla del cambio, de la transformación del cuerpo y de la vida en la que parece que el dolor es algo intrínseco. Los siguientes proyectos fueron realizados a partir de este evento autobiográfico, y los entiendo como parte de otro bloque conceptual, más maduro y definitivo.

BLOQUE 2

El trabajo que desarrollo en la actualidad, aunque ha dejado atrás el trauma autobiográfico, todavía sigue marcado por esos fogonazos del quirófano de los que hablé antes. El universo de lo médico, la asepsia, la constante observación del cuerpo, el cuerpo intervenido como si fuera materia plástica, el dolor que te hace más consciente de ti mismo, los espacios y la tecnología que nos evoca a la ciencia ficción... Todas aquellas sensaciones y experiencias que llegaron con el cambio, se quedaron grabadas en mi consciencia y me sirven en la actualidad, para hablar de un cuerpo que es sujeto y objeto de estudio, de conocimiento. Podría decirse que la forma en la que los médicos vieron y estudiaron mi cuerpo a lo largo de los años, terminó por influenciar directamente mi propia forma de verlo. Los proyectos que veremos a continuación, continúan hablando de mi misma, de mi cuerpo, pero para generar un discurso acerca del cuerpo universal. Éste que es el mío, podría ser el cuerpo de cualquiera, ya que al final estamos todos compuestos por la misma materia.

Esta forma, quizás más científica, de ver y comprender el cuerpo, - como las imágenes que derivan del diagnóstico médico: las radiografías, el ultrasonido, etc -, pienso que todavía están en transición o periodo de adaptación. Con esto me refiero a que los médicos, están en contacto y tienen conocimientos de cómo se traducen esas imágenes, pero los que no pertenecemos a ese círculo, todavía no las terminamos de asimilar. Todavía no somos capaces de descifrarlas y de sentirnos identificados con ellas. Nos observamos fotografiados en una radiografía, pero no nos reconocemos en ella.

Os comento esto porque a pesar de que aprovecho la forma aséptica, científica y objetiva de ver el cuerpo de la medicina, se me hace inevitable hablar de las propias interpretaciones que surgen de ese método de observación. Cuando veo la ecografía de mi riñón, yo no veo un órgano, me parecen fotografías submarinas; o, como ocurrió durante la consulta médica de

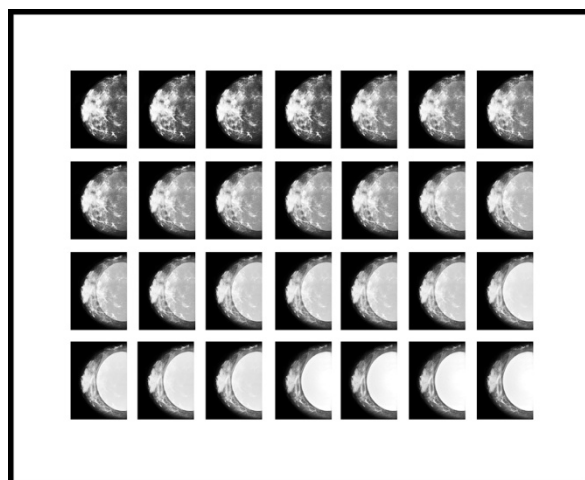
esta ecografía de pecho, yo no veía tejido graso y conectivo, sino una especie de imagen de la NASA, una nave avistando la superficie de algún satélite.

Alunizaje

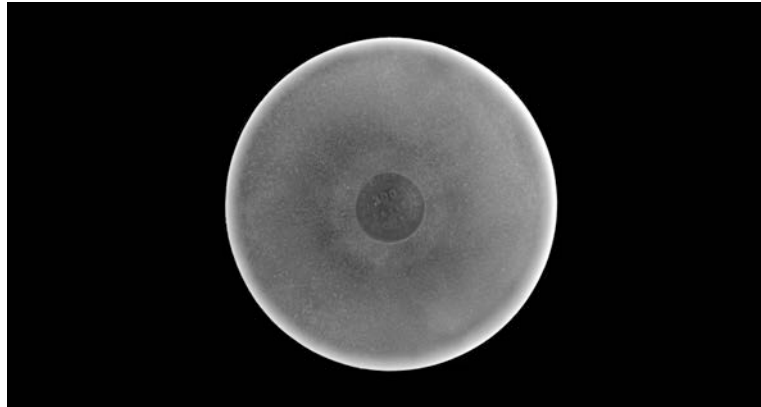
Estas imágenes pertenecen al proyecto Paisaje Lunar, realizado en el año 2012. Le pedí a mi médico que me facilitara el vídeo de la ecografía de mama que acabábamos de realizar, porque sentía que podía trabajar con él; aquella imagen en movimiento me había parecido exquisita. Hoy en día ese vídeo lo presento como Alunizaje, la primera pieza de este proyecto.

La siguiente obra que realicé enmarcada dentro de esta metáfora astronómica del cuerpo, fue Ciclo, una composición de 28 fotograbados a partir de dos mamografías. La primera de ellas, la que corresponde a la primera imagen de arriba a la izquierda, es una mamografía mía de mis 16 años antes de ser intervenida. Tras varias intervenciones para reconstruir el pecho, así s como quedó –la imagen de la última fila a la derecha-. El cuerpo extraño o artificial que es la prótesis, queda reflejado como un objeto opaco perfectamente circular en comparación con la suavidad y el ruido del tejido orgánico. Reproduciendo 28 veces estas imágenes superponiéndolas por capas de opacidad, obtenía una suerte de calendario lunar. Un retrato de la metamorfosis que había tenido lugar en mi cuerpo gracias a la cirugía.

Ciclo

Por último, le pedí al doctor Mitich, el que antes vimos en su estudio, que me facilitara las prótesis que había usado en las diferentes intervenciones. Mediante la técnica del fotograma analógico, casi obtuve una radiografía del objeto. Cada una de las prótesis, que eran de diferentes densidades, deja un registro diferente, jugando con la imagen de la luna y sus diferentes fases.

350 CC

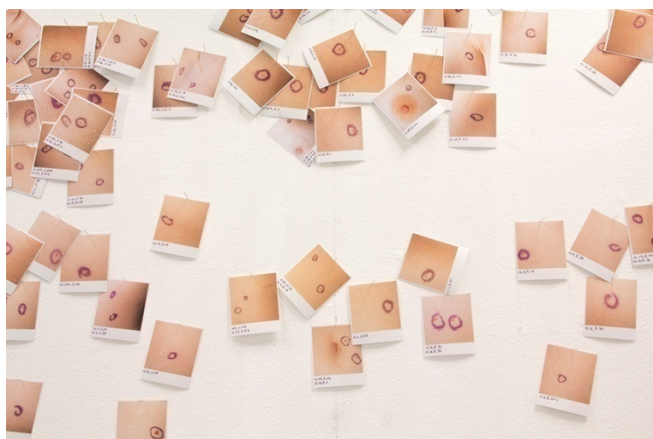
Creo que el hecho de que yo concretamente, viera lunas en estas imágenes no es casualidad. Seguramente cada uno de nosotros, veamos en la abstracción imágenes que proceden de nuestros recuerdos y experiencias, de aquello que nos inquieta e interesa. La relación o la metáfora astronómica es algo que se repite en mi trabajo, y que creo que está influenciado por el hecho de que desde pequeña yo quería ser astrónoma. Cuando me aburría en mis visitas a Sevilla para ver a mi padre, ojeaba sus libros de cartografía y de navegación en los que habían imágenes astronómicas, e incluso de adolescente me planteé muy seriamente el hecho de estudiar esa profesión. Posiblemente cuando me dejo llevar entre paisajes de ensoñación, o de evasión, -muy recurrentes en el entorno hospitalario cuando asistimos a él como pacientes- esas imágenes afloran con facilidad.

Además de esa anécdota autobiográfica, hay otras razones que nos llevan a relacionar lo astronómico con el cuerpo, y es que en el fondo el universo de lo micro y lo macro están conectados, las estructuras se repiten; qué os voy a contar acerca de la proporción áurea a ustedes que estudiáis bellas artes, entre otras. Un trabajo que habla de este hecho, es *Cartografía Efélide*; una obra performática e instalativa realizada en el año 2013.

Fotograma del Vídeo Estudio 1, Cartografía Efélide

Esta pieza consta de un vídeo, y de un mural/collage fotográfico el cual puede ir variando a lo largo del tiempo, de igual forma que mi piel lo hace. La performance consistió en localizar, redondeándolos con un círculo, cada uno de los lunares de mi cuerpo (un total de 197 ese año). A continuación y tomando el ombligo como centro, tomamos notas de todas las medidas cartográficas Norte, Sur, Este y Oeste en centímetros de cada uno de ellos, mientras los fotografiábamos ordenadamente. De esta forma, obtenemos un registro completo, un mapa de la piel partiendo de los lunares como referencia. Cuando os hablaba de que lo micro conecta con lo macro, os dije que era algo que yo veía muy presente en esa pieza. Y es que me parece muy poético que realmente, este mapa, o esta correlación entre lunares o marcas solares que se asemejan a constelaciones, derivan en el fondo de una estrella: el Sol. Es la huella que deja nuestra estrella en nuestra piel, así que al final este mapa está unido al celeste, y de la misma forma que los egipcios o los griegos imaginaron las actuales constelaciones mediante conexiones entre astros, podríamos tratar de jugar a imaginar nuevas de éstas en nuestra piel.

Collage o Estudio 2, Cartografía Efélide

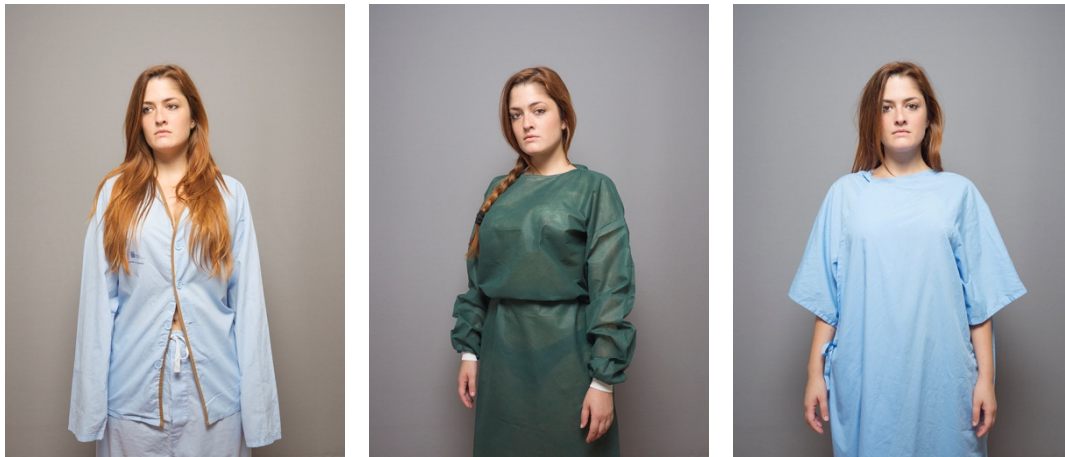
En un discurso artístico, como en una historia o cuento relacionado con lo astronómico, es inevitable rozar la ciencia ficción. Esta imagen, titulada T.A.C. (The Astronomy Connection), es

una congelación de una experiencia vivida durante un ingreso hospitalario que duró una semana. Me bajaron a la sala del T.A.C. con el pijama que llevaba puesto, que es el que veis en la imagen. Las imágenes que iban a tomar eran del estómago así que te tienen que meter en el aparato, al contrario, con los pies por delante. Cuando me vi entrando en esa estructura tecnológica, me pareció estar dentro de una película sobre el espacio; Odisea en el Espacio, pensé. Y me pareció de chiste cuando reparé en que el pijama que llevaba estaba estampado con estrellitas y lunas, y que mis botas peludas parecían las de un astronauta entrando en aquella nave, solo que por su aspecto incluso infantil, a su vez parecía estar entrando en mis propios recuerdos de la infancia. Volví al hospital un año más tarde, y le solicité al director que me dejara tomar la fotografía, y este fue el resultado.

T.A.C. (The Astronomy Connection)

Realmente hay mucho de ciencia ficción en todo esto de la medicina. Utilizan alta tecnología, de lo más puntera; sus espacios, tan luminosos, inmaculados y estériles, rozan lo futurista a la par que lo extraño, ya que en este lugar de tránsito se encuentran las experiencias más íntimas como son la enfermedad y el duelo (experiencias que se sienten muy privadas), con lo público. Deambulamos por sus estancias, ansiando salir de ellas; una especie de claustrofobia. Pero todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos transitado en esa circunstancia, como tripulantes de esa expedición, de ese viaje al cuerpo que en algún momento todos realizamos. De esta idea surge la serie fotográfica *Transiting*, la cual fue expuesta recientemente en la BIUNIC de la Fundación Valentín de Madariaga, en la que me retraté con los diferentes ropajes de esas estancias como pacientes, una suerte de uniforme espacial para ese viaje.

Transiting

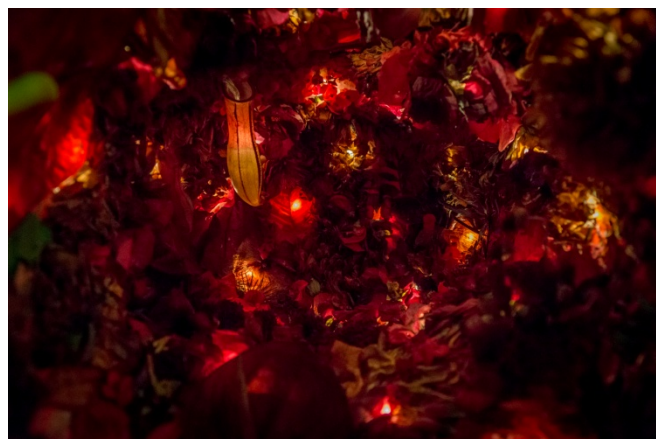
Este concepto de viaje al cuerpo, como si fuera un destino o un punto de aterrizaje, deviene del hecho de que en el estado de salud, o como decía Bichat, en *el silencio de los órganos*, no nos sentimos. No tenemos conciencia de cómo se contrae nuestra vesícula o de cómo es bombeada nuestra sangre. Sin embargo en la enfermedad, cuando el dolor señala, recuperamos esas partes de nuestro cuerpo que sin querer teníamos extraviadas; a esto se le llama *lagunas corporales* (concepto que me interesa mucho).

La imagen que ahora vemos en pantalla, es un fotograma de la obra videográfica audiovisual *Exhale*, realizada en el 2014. Esta es una pieza de diálogo, de conexión entre esos pulmones y los del espectador, tratando de hacerle consciente de su organicidad al someterlo a una suerte de ejercicio somatológico. Se escucha una respiración en el vídeo, que es una grabación de cinco respiraciones más cada una a una velocidad diferente y que en ocasiones parece ser más una brisa. La situación de privacidad se genera al colocarle al espectador unos auriculares, de forma que sólo él puede escucharlo y está obligado a situarse muy próximo a la pieza. Al principio, lo que parece obvio es que esos pulmones están respirando, pero a medida que uno se toma su tiempo para escuchar y visualizar la obra, se sorprende en momentos puntuales al notar que su propia respiración entra en ciclo con lo que escucha, y lo que entonces parece ver es que los alvéolos pulmonares hechos con flores son movidos por su propio aliento. Mediante ese ejercicio, esa laguna corporal que es el movimiento involuntario del acto de respirar, se hace notar, y el espectador toma conciencia de su cuerpo.

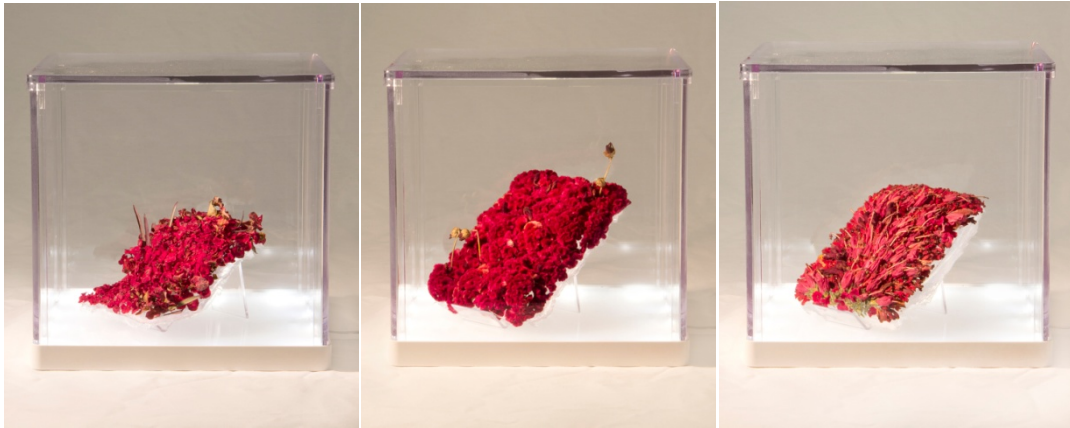
Exhale

La metáfora floral, al igual que la astronómica y la cartográfica, también es muy recurrente en mi trabajo. Al fin y al cabo, las flores son órganos del reino vegetal. Su fragilidad, su color y su carnosidad, las convierten a mis ojos en un material idóneo para hablar de lo orgánico. Es por ello que las emplee también para simular el interior de mi cuerpo en la obra *INtestinal*. Tras aquel ingreso de una semana en la que me sometieron a varias pruebas diagnósticas, se me diagnosticó una enfermedad crónica del intestino. Esta obra vídeo-instalativa, surgió como consecuencia de ver las imágenes del interior de mi intestino gracias a la endoscopia. Verse por dentro de esa manera, es diferente a cualquier otra prueba de diagnóstico. No es un mirar desde fuera hacia dentro, sino un desde dentro; como si fuéramos introducidos en un *Chip Prodigioso* y viajáramos por nuestro interior. En esta pieza, introduzco al espectador en una habitación pequeña y oscura donde son proyectados estos vídeos que simulan el interior del intestino mediante un manto de flores disecadas que cubrían una escultura hueca que realicé en escayola. Yo misma metía el brazo para realizar las grabaciones, como si yo fuera la cámara endoscópica. Con el tiempo, fue creciendo todo un ecosistema parásito (moho, hongos, etc) en el interior de la escultura. Las grabaciones de esta etapa me permitieron hacer un acercamiento al estado de enfermedad, de lo parásito y el estado de alarma.

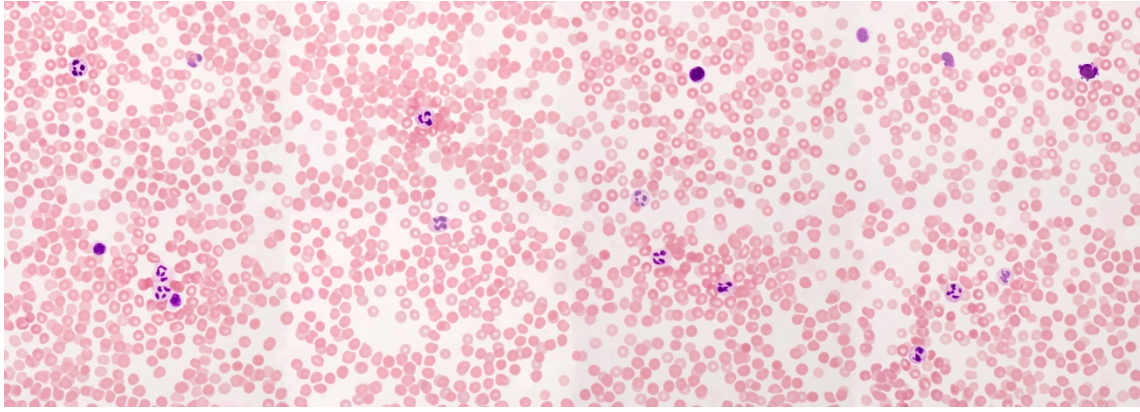
Fotograma de INtestinal

Al igual que se practica en medicina, extraje a modo de biopsia al exterior, a nuestra dimensión, varias esculturas tapizadas mediante la misma técnica. El resultado fueron los trabajos de *Biopsy*.

Biopsy I, II y III

Por último, os muestro la pieza *Sakura*, una composición de fotografías microscópicas de mi sangre impresas sobre vinilo transparente en metacrilato. Para este trabajo, estuve varios meses tomando fotografías de mi sangre en diferentes centros de investigación aquí en Sevilla (Dep. Histología, CITIUS, IBIS), son muchos los profesores, médicos y otros especialistas que colaboraron conmigo hasta alcanzar la calidad que necesitaba. Fue muy curioso trabajar sobre una muestra de sangre realizando tinciones, tratando de suavizarlas, para alcanzar un aspecto concreto en su imagen microscópica, pero sin realmente poder ver durante el proceso lo que estábamos haciendo. Fue un trabajo totalmente experimental. Su título, *Sakura*, hace referencia a la flor del cerezo (así es como se le llama en el idioma japonés), ya que cuando vi las primeras imágenes directamente me recordó a las acuarelas tradicionales chinas y japonesas donde aparecen pétalos de flor removidos por el viento. De nuevo siento que hay una asociación entre lo micro y lo macroscópico reflejada en esta pieza, porque no puedo evitar pensar en el espacio del universo al contemplarla. En una sola gota de sangre, podría haber tomado cientos de fotografías diferentes. En el cuerpo hay, una inmensidad de espacios, de materia y de imágenes por descubrir.

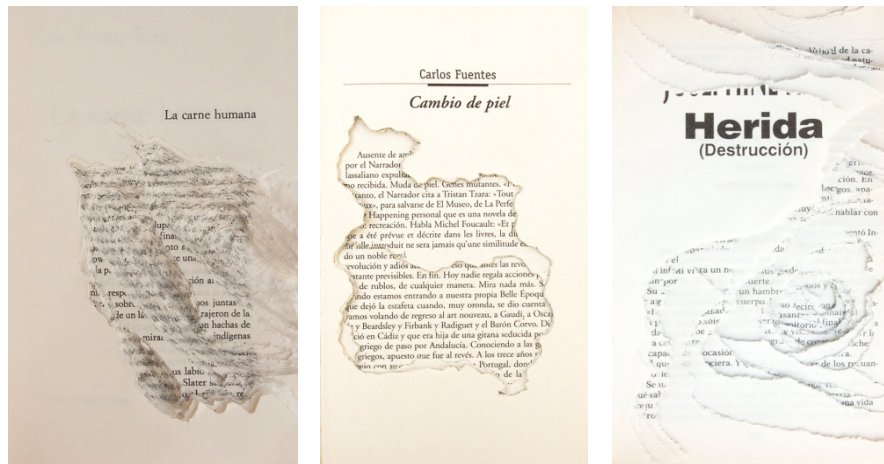

Sakura

En la actualidad me hayo investigando con esa asociación, tratando de nuevo de producir una metáfora floral con esta imagen, como se puede ver en esta pequeña pieza que incorporé en la exposición que recientemente tuvo lugar en el Espacio GB de la Facultad de Bellas Artes, coordinada por Santiago Navarro.

En esa misma imagen se observa un ejemplar del proyecto todavía en proceso, Bibliografía, en el cual estoy interviniendo libros de segunda mano que voy adquiriendo en mercadillos o por donación, escogidos por su título. En este caso es *La Carne Humana*, pero entre la colección se encuentran *La Herida*, *Cambio de Piel* o *Carne Trémula*. En su conjunto, crean un discurso sin necesidad de leer sus páginas, y transformando su fisonomía, convierto estos libros, estos objetos, en sujetos.

Bibliografía: La Carne Humana, Cambio de Piel y La Herida

Está previsto que termine este proyecto junto otros, para la exposición individual que inauguraré el 16 de julio en el ECCO de Cádiz, y que conformarán una especie de biblioteca.

Como creo que se habrá hecho evidente en esta presentación, mi obra artística se mueve entre varios universos, ambientes o dimensiones simultáneamente aprovechando incluso en ocasiones, lo paradójico de cada uno de ellos y las analogías que podemos encontrar en la naturaleza. Me muevo entre lo más íntimo y el rigor científico quizás como resquicio de aquellas experiencias de mi juventud. Entre lo imaginativo y por qué no, lo sensual. Entre el conflicto con el cuerpo propio y el interés por auto-conocerse para explorarse como otro. Para observarse para los otros y para mostrarse como otro, incluso, extraño. Pues pienso que a medida que más nos adentramos en el cuerpo, en sus paisajes y sus complicaciones, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos, qué poco nos conocemos.

BLOQUE 3

Todos los trabajos que hemos visionado y como mencioné al inicio de esta charla, tienen un fuerte vínculo con mi actual proyecto de investigación como doctoranda en Investigación Artística bajo la dirección de Santiago Navarro, titulado: *El Cuerpo Autobiográfico como proceso Ontológico. Análisis, Metáforas y Metamorfosis Corpóreas*. Título que quizás ahora comprendáis un poco más.

Ya os introduje un poco antes; el hecho de que podamos ahora tener referencias de un cuerpo que es intra-orgánico, es gracias a los avances de la ciencia y de la medicina. No solo sabemos cómo somos por fuera, - el equivalente en mirarnos en un espejo - , sino que también sabemos acerca de cómo nos vemos por dentro. Estos avances no pasaron desapercibidos en las artes. Me vienen a la mente obras literarias como *La Montaña Mágica* de Thomas Mann, donde su protagonista en una residencia de enfermos de tuberculosis, asiste maravillado al espectáculo de ver la estructura ósea de su mano gracias a los rayos-x, evento que lo sumió durante los siguientes meses en una obsesión por el estudio de la medicina y la anatomía. Sus formas de pensar el cuerpo, ya nunca fueron las mismas. Lo mismo ocurre en las artes visuales donde el retrato se ha extendido a las profundidades y el discurso autobiográfico ha encontrado un nuevo nivel de intimidad.

Dado que no podemos invertir nuestro tacto y sentir la viscosidad de las membranas, ni girar nuestros ojos para echar un vistazo a las interioridades del cuerpo, hemos creado la ciencia y la tecnología para poder hacerlo y nos hemos convertido en voyeuristas de nuestro propio cuerpo. Así además no sólo podemos echar un vistazo al cuerpo desde diferentes perspectivas y bajo diversos filtros, sino que además podemos convertirlo en datos; datos tan abstractos como los números: tantos litros de sangre, tanto porcentaje de oxígeno o de agua, niveles hormonales, de azúcar.... Y no solamente en medicina, esta forma de controlar el cuerpo la hemos trasladado a nuestro día a día, como por ejemplo las aplicaciones con las que contamos los pasos que damos y nuestras pulsaciones.

Tampoco es que esto sea tan novedoso; en el año 1986, se inició el proyecto *The Visible Human* en el seno de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, en el que el cuerpo de un preso condenado a muerte fue donado para la ciencia. Este cuerpo no sólo fue sometido a cientos de pruebas médicas de las que se obtuvieron imágenes de su cuerpo por rayos-x, por ultrasonido, etc, sino que incluso la propia materia fue dividida en milimétricas capas transversales al más puro estilo, hoy en día, de Gunter Von Hagens, el responsable de la técnica de plastinación que se utiliza en *Body Worlds*, exposición itinerante que tuvimos el placer de ver aquí en Sevilla hace unos años. Así que este cuerpo, de disolvió; no queda nada de él como conjunto, solo como datos, miles y miles de KB en datos e imágenes.

De hecho, ya existen proyectos en los que se trata de hacer en vida algo similar, el Avatar Médico del profesor Virgil Wong creará un sistema de datos de nuestro cuerpo con el que los médicos podrán controlar nuestra predisposición a la enfermedad, e incluso cómo seremos en unos años teniendo en cuenta nuestros actuales hábitos de vida.

Estas influencias, estos cambios en la ciencia que estudia el cuerpo y la tecnología también se vieron reflejados en el arte, y no estoy hablando solamente de las muchas pinturas que se realizaron de clases magistrales de anatomía, o de las representaciones de desollados de Goya, las mujeres dormidas en cera mostrando su intimidad orgánica o incluso la misma pintura abstracta influida por la histología o imagen microscópica que reveló nuevas formas de vida.

Más recientemente, esta forma de ver el cuerpo se ha extendido al arte contemporáneo; un cuerpo visible, translúcido, que permite ser penetrado por la luz, la mirada y por el bisturí, y cuya representación no sólo se extiende a los contornos que dibuja nuestra piel, sino a los órganos, los tejidos y las células, a las que a menudo incluso, es invitado el propio instrumental médico y material de laboratorio. A continuación, os voy a mostrar a modo de barrido visual, sin profundizar en el contenido de cada pieza, una serie de trabajos de artistas cuyo discurso deviene de estos acontecimientos. Los he agrupado en 4 apartados:

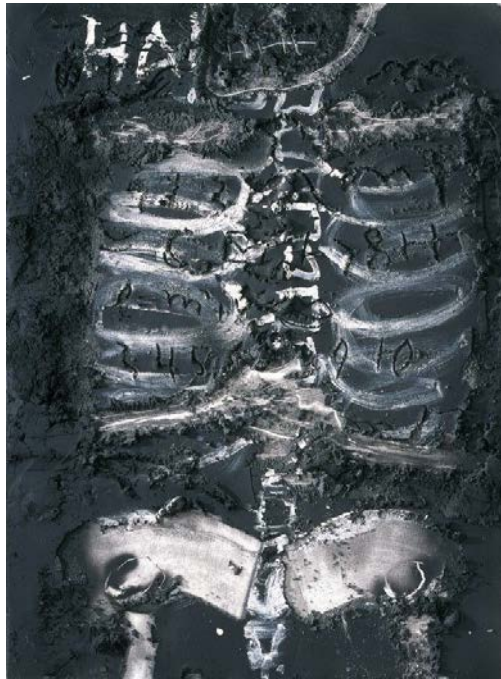
-EL CUERPO TRANSLÚCIDO: Imagen de diagnóstico, anatomía, vidrio e impresión 3D

-LOS ÓRGANOS: Fragilidad, nuevos materiales e instalaciones

-MATERIAL ORGÁNICO/PLÁSTICO:

-INTRUSOS: El cirujano, el instrumental médico y material farmacológico

EL CUERPO TRANSLÚCIDO: Imagen de diagnóstico, anatomía, vidrio e impresión 3d

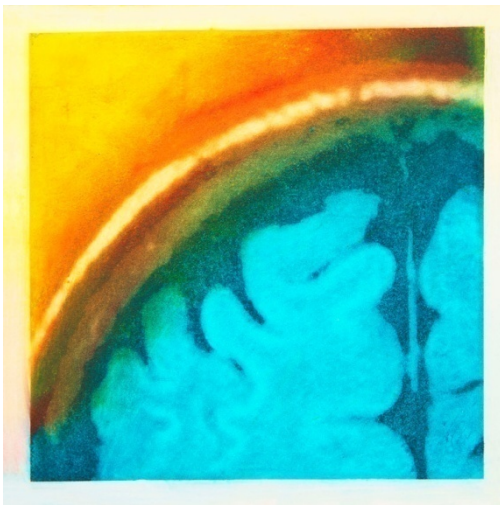
Antoni Tàpies "Beauty of the Bones"

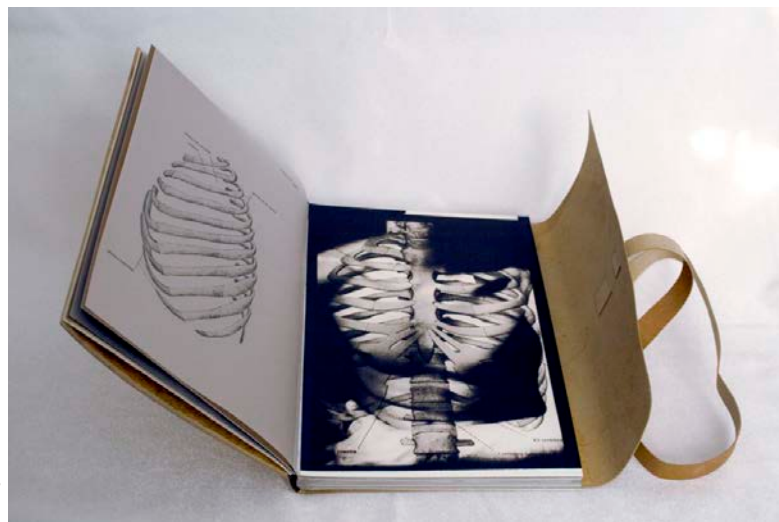
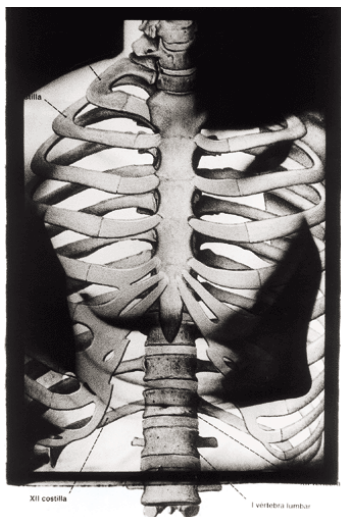
Angeles Agrela "Lección de Anatomía" (pintura)

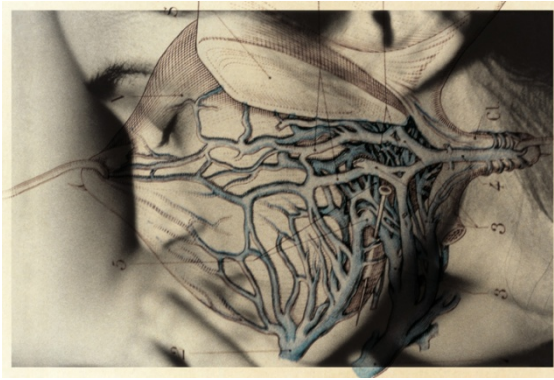
Katherine Sherwood "Pump Drug Computes" "Spastic" (pintura/mixtas)

Elizabeth Jameson "Emerging" "Valentine" (grabado)

Adriana Calatayud "Monografías del Cuerpo" (fotografía)

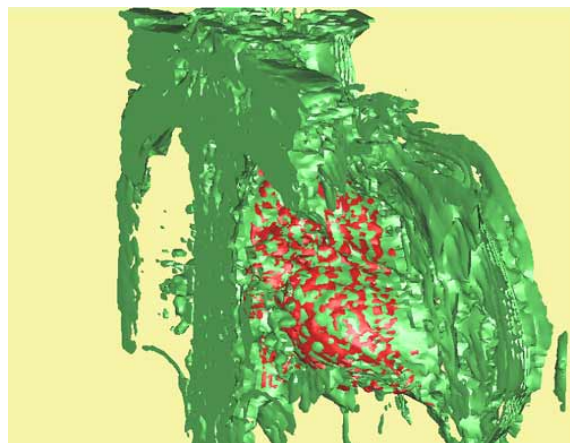

Tatiana Parcero "Cartografía Interior" (fotografía)

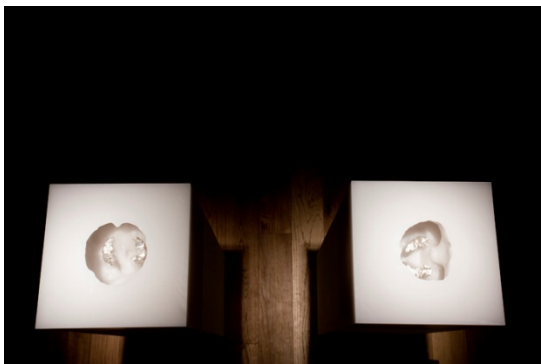
Mona Hatoum "Le Corps Etrange" (instalación)

ANNIE CATRELL

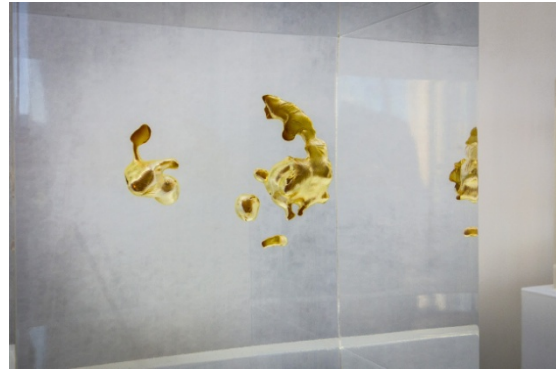
Annie Cattrell "My Heart"

Annie Cattrell "Memory I y II"

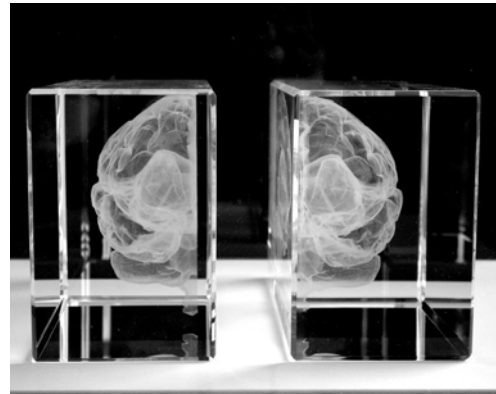
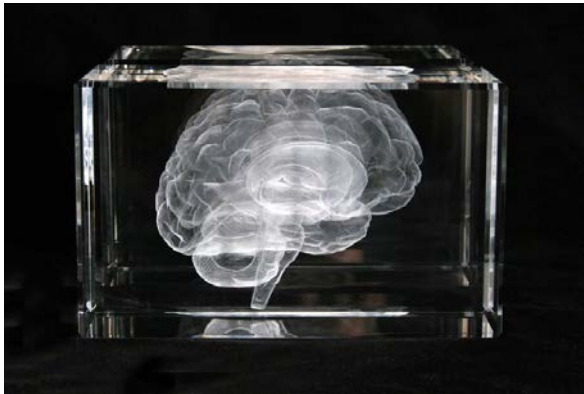

Annie Cattrell "Pleasure/Pain"

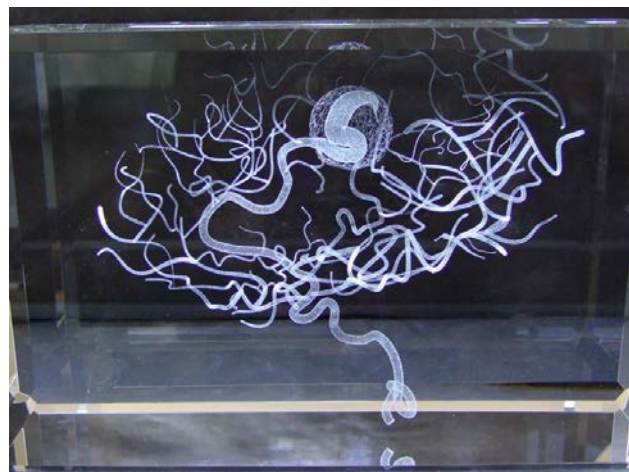

Annie Cattrell "Senses"

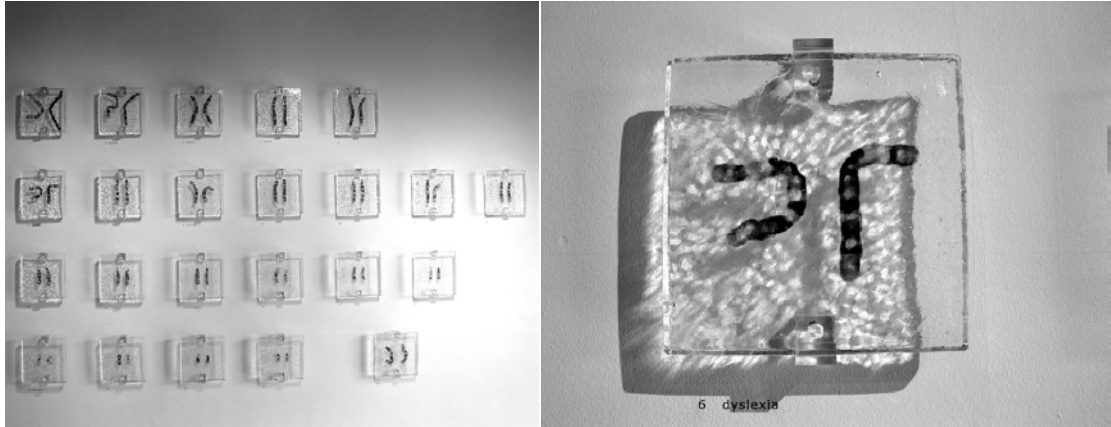
KATHARINE DOWSON

Katharine Dowson "My Soul"

Katharine Dowson "Memory of a Malformation"

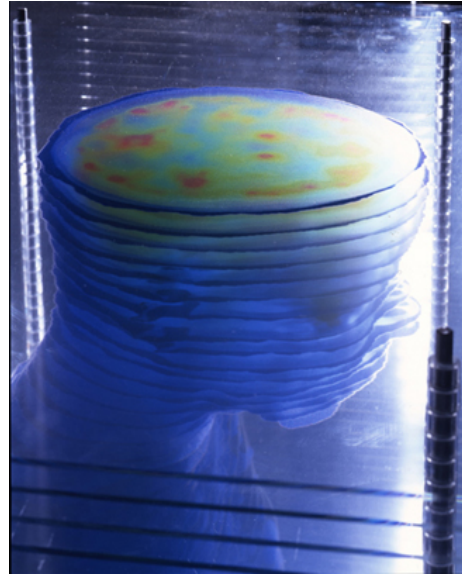

Katharine Dowson "Self Portrait"

MARILENE OLIVER

Marilene Oliver "I Know you Inside Out" "Family Portrait"

Marilene Oliver "Radiant"

Marilene Oliver "Blue" "Petcentrix"

OLGA NORONHA

LOS ÓRGANOS: Nuevos materiales, fragilidad e instalaciones

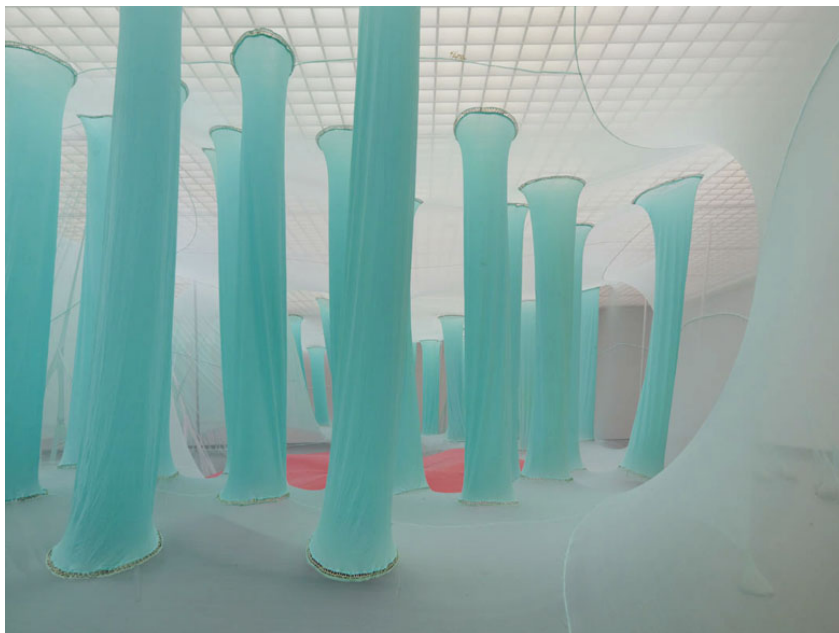
Anish Kapoor "First Body"

Anish Kapoor "Cosmobiology"

Anish Kapoor "Blood Stick"

Ernesto Neto "Célula Nave"

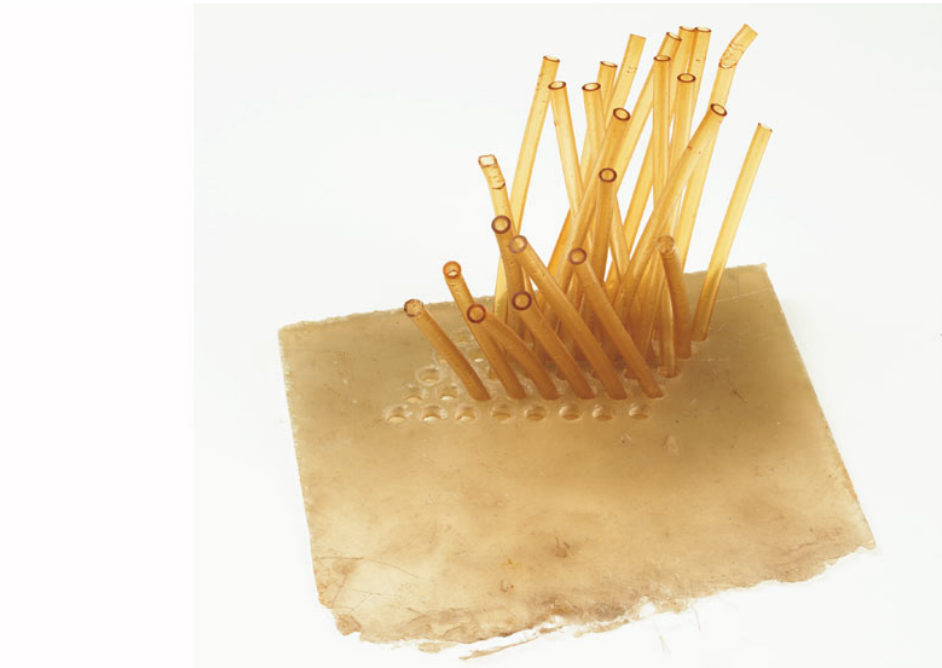

Ernesto Neto "E o Bicho"

Ernesto Neto "Que no te asuste el caos"

EVA HESSE

Eva Hesse "Studio Work"

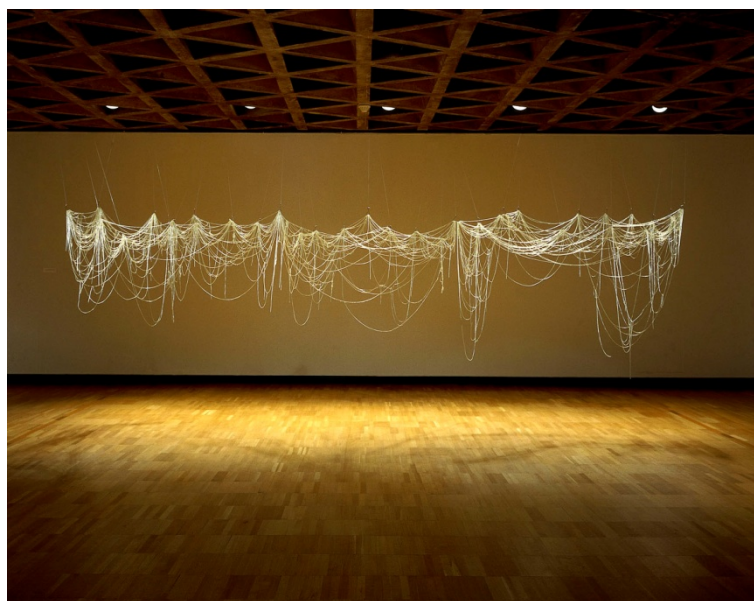
Eva Hesse "Contingent"

Eva Hesse "Repetition 19, III"

Eva Hesse "Untlited"

Eva Hesse "Right After"

JOAN LIVINGSTONE

Joan Livingstone "Vestigial"

Joan Livingstone "Migrations"

Joan Livingstone "At Capacity"

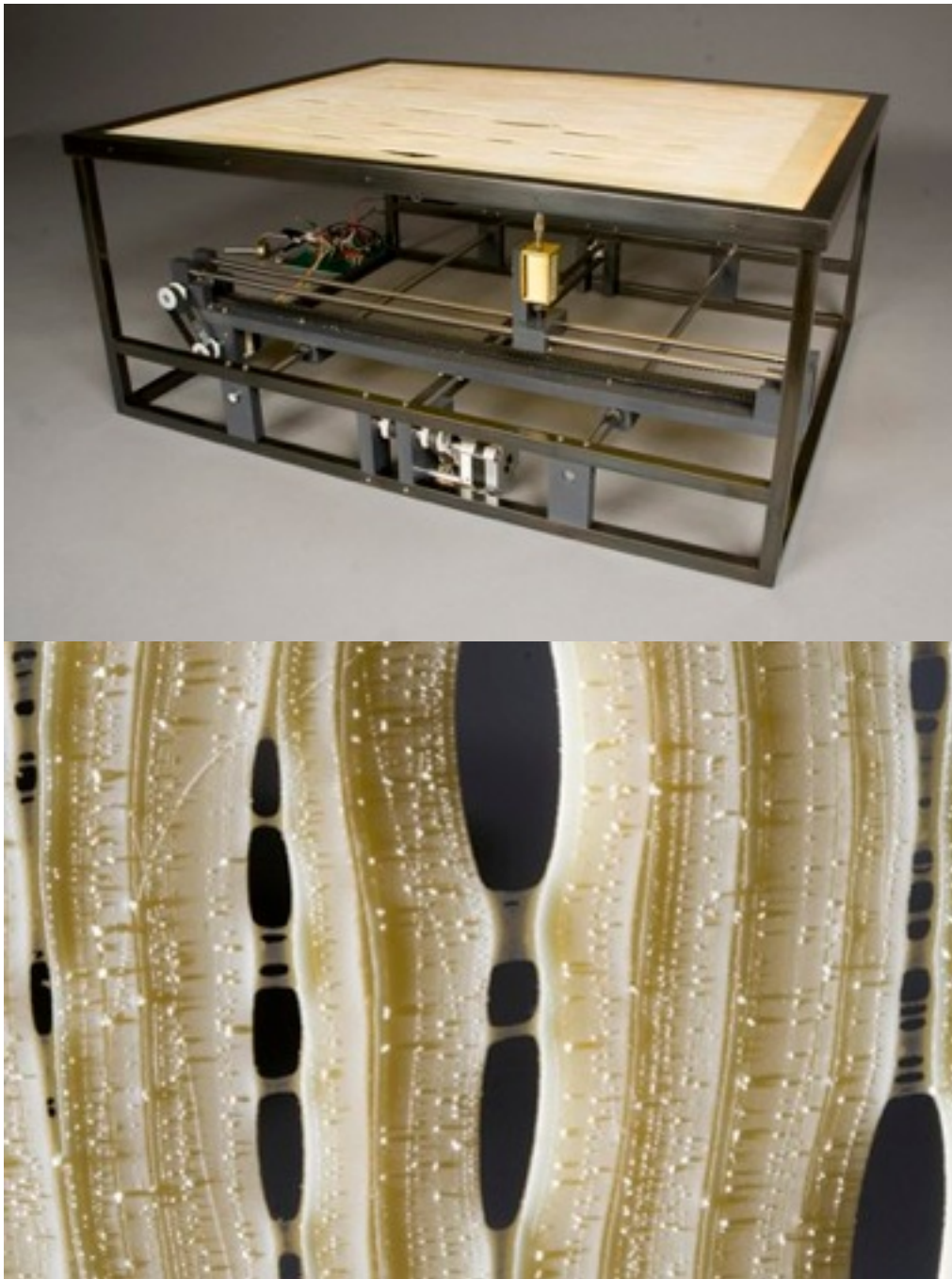
ERICA DUFFY VOSS

Erica Duffy Voss "Fall Out"

Erica Duffy Voss "Fall Out: Breathing Piece"

Erica Duffy Voss "Epi-Derma" http://www.ericaduffyvoss.com/Site/Shredder_Video.html

ROBERT MORRIS

Robert Morris "Untitled"

Robert Morris "Untitled"

Robeert Morris "Untlited"

Robeert Morris "Untlited"

ANGELA GLAJCAR

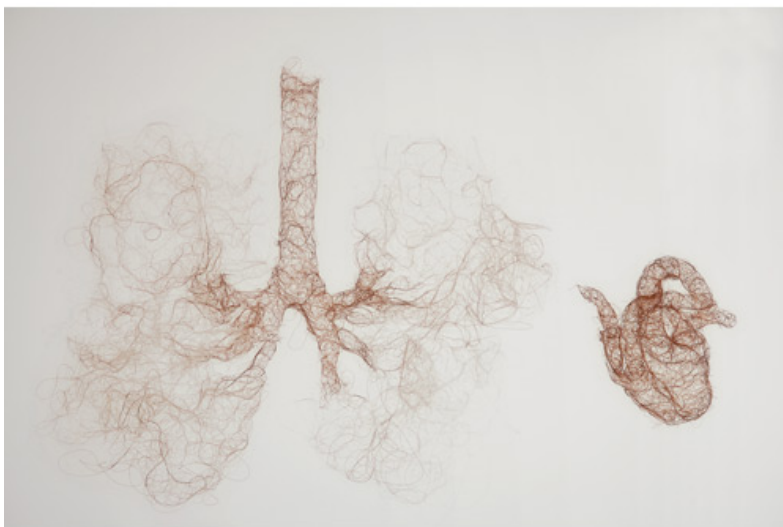

Angela Glajcar "Terforation"; "Curalium"

Angela Glajcar "White Glass"

MATERIAL ORGÁNICO/PLÁSTICO: el cuerpo y sus desechos como material plástico

Helen Pynor "Untlited" (cabello humano)

Helen Pynor "Untlited" (intestino)

Alex Francés "Fluencia" (pelo)

Annette Messenger "Motion/Emotion" (pelo)

Javier Pérez "Barroco" (intestinos)

Javier Pérez "Membranas"

Jana Sterbak "Distraction" (vello) ; "Flesh Dress" (carne)

Hannah Wilke "Brushtrokes" (cabello)

Kiki Smith "Untitled" (semen, flema, sangre, etc)

Marc Quinn "Self Portrait" (sangre)

Mona Hatoum "Necklace" (cabello)

Nicola Constantino "Savon de Corps" (grasa del artista)

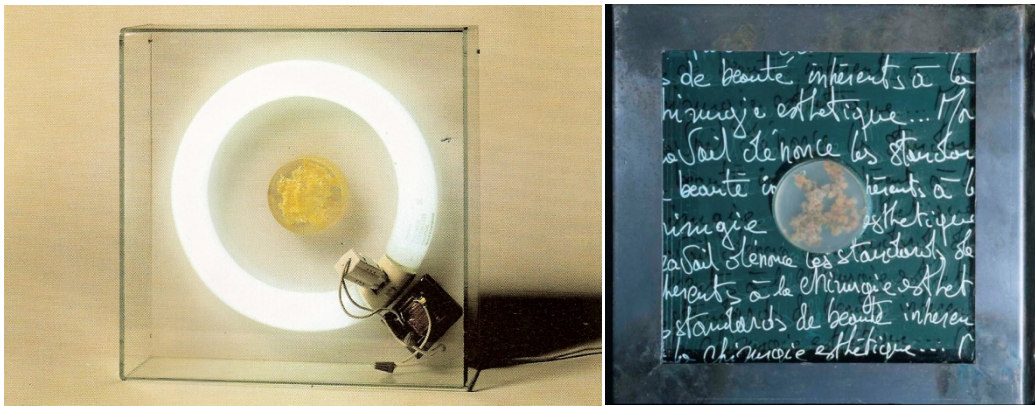
Nina Sellars & Stelarc "Blender" (vómito de los artistas)

Yishay Garbasz "Eat me Damien" (testículos del artista)

ORLAN "La Reencarnación de Santa ORLAN" (el cuerpo del artista)

ORLAN "Relicarios" (grasa del artista)

INTRUSOS: El cirujano, el instrumental médico y lo farmacológico

Regina José Galindo "Recorte por la línea"

Saul Melman "A wound Drawn together"

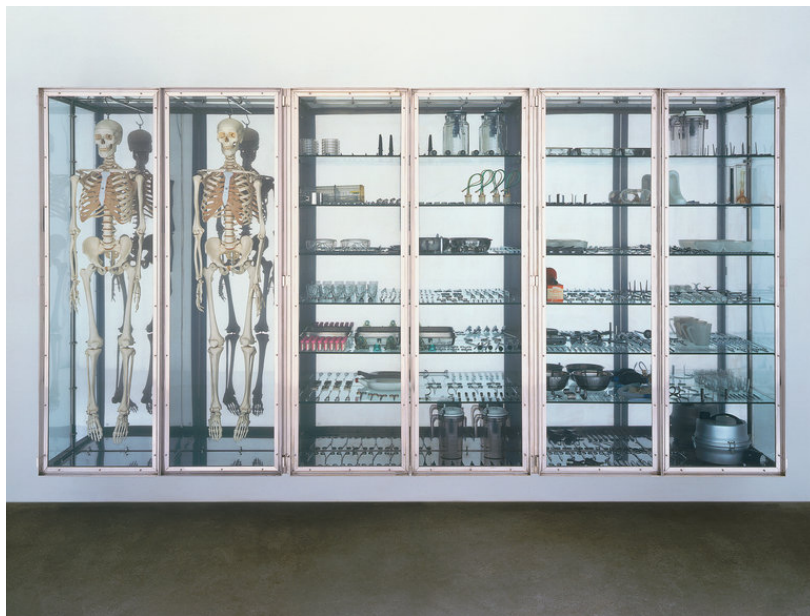
Christina Lammer "Reenact"

Christina Lammer "Anatomy Lessons"

Nina Sellars "La Oreja de Stelarc"

Damien Hirst "Stripteaser"

Damien Hirst "LULLABY"

Hannah Wilke "Why not sneeze?"

Libia Posada "Máquinas de curar"

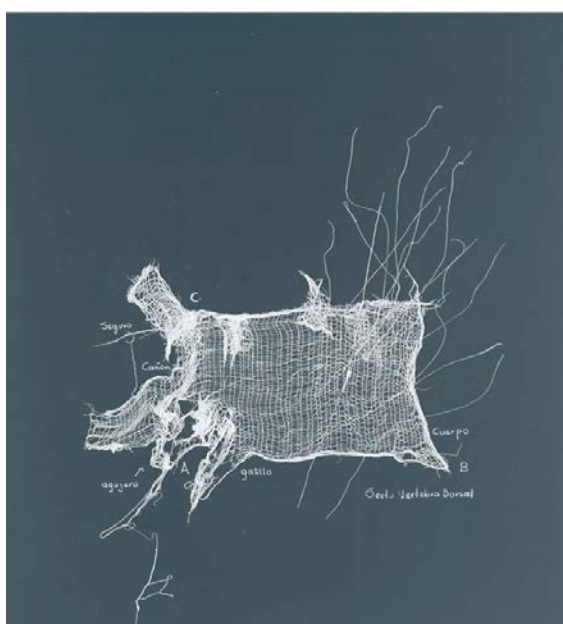
Libia Posada "Terapia Respiratoria"

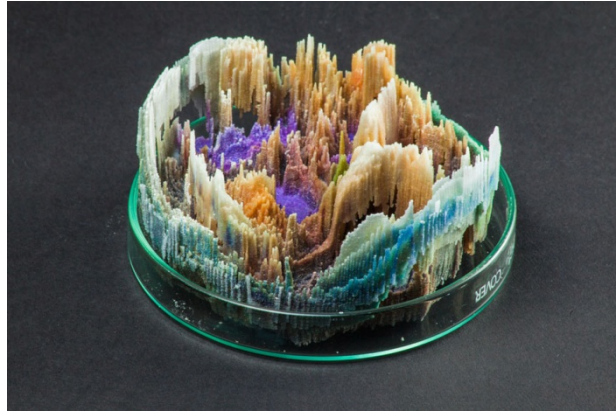
Libia Posada "Sala de Rehabilitación"

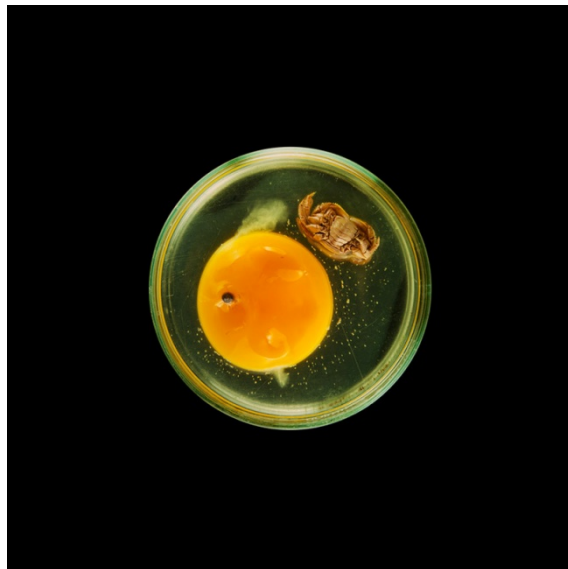
Libia Posada "Camisa de fuerza" "Sala de rehabilitación"

Libia Posada "Neurografías"

Suzanne Anker "Remote Sensing"

Suzanne Anker "Vanitas in petri"

Suzanne Anker "Rainbow Loom"

Klari Reis

Klari Reis

Petri Island submissions by various artists, 2010/2011

Jim Toia "Petri Island"

Elaine Wittaker

RESUMEN:

Mar Gascó Sabina compartirá con nosotros sus experiencias como estudiante, artista e investigadora en el campo de las bellas artes, ejemplificando con la narración de su evolución, desde los ingenuos inicios hasta las obras más maduras, cómo se desarrolla y transforma un discurso artístico.

Su obra artística, estrechamente ligada a su proyecto de investigación bajo la dirección de Santiago Navarro Pantojo, ahonda en la problemática de la corporalidad y la identidad - inherentes entre sí -, bajo un filtro sensiblemente influenciado por lo autobiográfico, la enfermedad, y todos los avances científicos y tecnológicos que arrojan un nuevo concepto de retrato: el de un cuerpo visible en su interioridad, medible en datos y modificable.