

PIELES

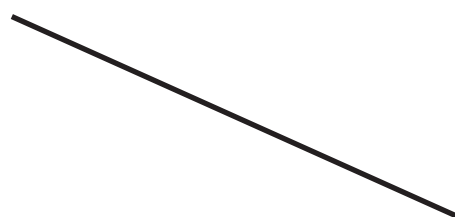

ÍNDICE

<i>I Pielas El proyecto</i>	5
<i>placer, dolor y permanencia</i>	6
<i>aproximación histórica</i>	8
<i>aproximación artística</i>	10
<i>arte-denuncia</i>	12
<i>arte y tatuaje</i>	19
<i>II Pielas Las piezas</i>	23
<i>rythm 0</i>	24
<i>rythm 0.6</i>	26
<i>gure gorputza gure etxea</i>	34

I_P I E L E S

El proyecto

PLACER, DOLOR Y PERMANENCIA

La piel es la membrana del cuerpo, el contenedor en su sentido más táctil y metafórico. *Es parte fundamental del funcionamiento orgánico y goza de un significado importante en las relaciones sociales; se transforma en zona de tránsito.* Ser cuerpo es ser marcas, ser cuerpo es ser cicatrices. La piel está cargada de matices, de mapas que recorrer e historias que contar. La piel es continente y contenido.

Desde el arte se cuestionan la mayoría de preceptos morales y sociales. La idea de identidad sexualidad enfermedad o muerte.

A través de las producciones artísticas las estrategias de dominación del cuerpo en la sociedad son sacadas a la luz y desenmasacardas. El arte propone una mirada periférica que rodea los discursos políticamente correctos y destruye alegóricamente las estructuras e imágenes del cuerpo socialmente estandarizados.

Utilizar el cuerpo y la piel como método de trabajo. Utilizar el tatuaje como símbolo de los conceptos sobre los cuales trabajo: placer, dolor, permanencia. Se trata de encontrar, jugar y trabajar los límites de cada unx.

El discurso de las piezas de *PIEL* se construye entorno al binomio placer/dolor. Es interesante jugar a buscar en qué puntos confluyen términos tan dispares a simple vista, cuáles son los momentos en los que la línea que separa el placer y el dolor se diluye. Creo situaciones en las que interpretar el papel de línea divisoria en un sentido físico. Es interesante como a lo largo de mi vida he explorado estos límites casi por casualidad y como me han ayudado a encontrar equilibrios emocionales.

Ahora quiero explorarlos y experimentarlos con plena consciencia, asumiendo también toda esa parte negativa fruto de unas variables externas a mí o a la situación.

Los límites son variables que determinan aspectos conductuales de una persona en situaciones cotidianas. Los límites son variables. Son consecuencia de experiencias y miedos. La lógica dicta que si conseguimos superar esos miedos, los límites mutarán. La idea es alterar el orden de los factores sin que varíe el producto. La idea es probar a empujarlos hasta que se muevan, hasta que cambien de lugar o de forma, como método de aprendizaje y de superación ante estos miedos.

Trabajo con los límites del dolor y el placer, y con como el dolor puede tornarse en placer y viceversa. Además trabajo un tercer condicionante como es la permanencia: en el recuerdo como marca identificatoria y como método para no tropezar con la misma piedra, para usarla como material constructivo.

Hablo de cuerpos, de pieles. Utilizo la performance porque busco la interacción del espectador. Hablo de cómo la mirada puede construir: identidad, arte, dignidad...

En los procesos rituales de un gran número de culturas el tatuaje es un símbolo del dolor. El tatuaje tiene un carácter masoquista, que lo sitúa como método de procesar conflictos internos, estados de tensión y angustia a través del cuerpo. Actúa como drenaje del dolor psíquico y al mismo tiempo es un recurso que contribuye al equilibrio psicológico.

Utilizo el tatuaje como práctica ejemplificadora del binomio placer-dolor.

Utilizo el tatuaje como método artístico de aprendizaje.

Utilizo el tatuaje como forma de expresión artística.

Utilizo el tatuaje/la piel/el cuerpo para cuestionar las estructuras de poder y la imagen del cuerpo socialmente estandarizado.

Utilizo la piel como lienzo y el tatuaje como lenguaje.

Para estas piezas utilizo la performance para resaltar mi interés en arte como proceso y no como producto. En el arte como aprendizaje.

Creo sesiones de búsqueda y destrozo de límites utilizando el dolor el placer y la permanencia como variables. El aprendizaje es una incógnita al comienzo de la sesión y será diferente dependiendo del sujeto que participe en la acción

A PROXIMACIÓN HISTÓRICA

Para poder establecer un punto de partida, vamos a realizar un breve estudio sobre la historia del tatuaje. Nos basaremos en una mirada occidental sobre la cual nos situaremos después para realizar las diferentes propuestas artísticas. Puesto que en Europa durante muchos años el tatuaje se ha considerado una práctica marginal -de extranjeros, prostitutas, drogodependientes, delincuentes...- es difícil encontrar historiadores o textos que hablen sobre ello. Aun así, cada día más investigadores de diferentes ámbitos (sociólogos, antropólogos, historiadores) se interesan más por las diferentes prácticas de modificación corporal y encontramos más escritos sobre ellas.

En 2003 Michael Atkinson realiza y divide por épocas la historia del tatuaje como proyecto corporal que simboliza y reproduce relaciones entre personas. En 2011 Sandra Martínez Rossi hace una revisión de estas épocas, que es la que usaremos para describir a continuación la historia del tatuaje:

Época Colonial (1760-1870):

Durante esta época, y durante los diversos viajes al Pacífico Sur, se realizan documentaciones de la práctica del tatuaje en los pueblos maorís. Además se comienzan a llevar “ejemplares” a Europa por diversión, incluyendo el tráfico de cabezas tatuadas como fetiche de colección. En estos pueblos el tatuaje ocupa un lugar muy importante: casi la totalidad de la población tiene marcajes corporales que tienen una función identificatoria y como amuletos.

Los primeros europeos en tatuarse con fines decorativos son los marineros, que utilizan la marca corporal como representación de mapas territoriales y experiencias vividas.

Época circense (1880-1920):

Se proyecta casi hasta 1990 y se superpone a otros periodos. Influenciados por la exhibición de cuerpos y cabezas maorís, en las exposiciones universales se expone a nativos y esclavos como antítesis de la modernidad como estrategia política. Durante esta época algunos occidentales deciden tatuarse y exhibirse de manera voluntaria. El primero, John Rutherford, contaba haber sido capturado por maorís y tatuado a la fuerza. En 1891 Samuel O'Reilly crea la primera máquina de tatuar. Se abre un nuevo gran negocio y ser un exhibicionista de tatuajes en el circo se instala como profesión rentable durante la primera guerra mundial que se consolida en el período de posguerra. El circo se propone como zona liberada, espacio anónimo, alejado de convencionalismos sociales. Los “monstruosos” seres tatuados podían trabajar y vivir en un ambiente donde todo está aceptado y permitido. Ambiente, que en el fondo, no es si no un guetto, otro cerco social.

Rebeldía, moda y renacimiento (1920-1990):

El tatuador se transforma en un nuevo y potencial trabajador. La moda masculina comienza a desestigmatizar el tatuaje utilizándolo como símbolo de masculinidad y virilidad. El tatuaje revalidaba la hegemonía masculina siendo señal de hombría, valor y fuerza. Éste se realizaba sobre todo entre soldados y marineros.

A mediados del SXX la nueva clase obrera se apropia del tatuaje como signo de identificación y legitimación de su estatus social. El sujeto tatuado deja de ser un sujeto exótico, los tatuadores comienzan a tatuarse.

Durante los 60s y 70s la mujer se reapropia del tatuaje como signo político. También en los 70s comienza la reapropiación del tatuaje marginal al manifestarse en espacios sociales abiertos y dejar atrás barcos, prostíbulos y cárceles. Se utiliza como símbolo de vínculo social, que pone en evidencia lo que la sociedad dominante intenta camuflar: violencia, decadencia y pobreza del orden urbano. A finales del siglo XX la moda absorbe a estos grupos sociales y convierte a los integrantes en potencial clientela, sustituyendo las marcas identificatorias por marcas comerciales. El cuerpo resurge como otro producto más susceptible de ser monitorizado y controlado.

El tatuaje fuera de Europa:

Los primeros indicios de marcaje corporal se encuentran en el cuerpo momificado de la sacerdotisa Amunet (2.200aC). En él se encuentran pequeñas cicatrices paralelas ubicadas en el vientre a la altura de la cadera (Field 1958:57). Se cree que tienen fines terapéuticos o medicinales. En Latinoamérica, en la época precolombina, existen multitud de pueblos que utilizan el tatuaje en rituales mágicos y curativos. Las figuras son desde lo más simple (líneas y puntos) hasta animales o recreaciones de escenas. En 1957 en la Isla de St. Lawrence (Alaska) se encuentra el cuerpo congelado de una mujer inuit (IV dC). Estos tatuajes se realizaban por el oscurecimiento de la piel tras la quema de hierbas medicinales introducidas en incisiones. Dependiendo del lugar de la incisión, el tatuaje tenía una u otra eficacia, según los diferentes puntos energéticos. En algunos países de Oriente todavía se realiza esta práctica. En la India hay una larga trayectoria godna que es un tatuaje decorativo entre grupos adiuasi. Tiene también un simbolismo interesante, que el dolor de la incisión valía como una fracción más del sufrimiento en Tierra que luego servirá en el Cielo como pago de los pecados. Existe un gran número de pueblos que utilizan y han utilizado la marca o modificación corporal. Son los mismos que el poder occidental ha denominado como exóticos o monstruosos para poder validar su supremacía.

Las criaturas monstruosas vendrían a ser manifestaciones de todo aquello que está reprimido por los esquemas de la cultura dominante. Aquello que ha sido silenciado, hecho invisible. Lo monstruoso hace que salga a la luz lo que se quiere ocultar y negar y amenaza la estabilidad social en aspectos básicos como conceptos de patria, clase, raza, sexo o género.

APROXIMACIÓN ARTÍSTICA

Conviene contextualizar la obra dentro de esos procesos transformadores de la posmodernidad que entre otros efectos conllevan una creciente teorización del cuerpo y el lugar que ocupa en determinados conflictos políticos, sociales y económicos. El cuerpo como territorio apto para el sometimiento y la violencia ejercida desde el poder, casi siempre desde el heteropatriarcal. El cuerpo también entendido a menudo como origen y sede de los conflictos reproductivos, sexuales, de identidad o como amenaza ante enfermedades y epidemias.

En los 80 y 90 el cuerpo es protagonista de la creación artística, continuando la estela de los artistas de generaciones anteriores y manteniendo la herencia del Accionismo Vienés donde la sangre, el sudor, la carne y las vísceras son el medio para algunas prácticas performáticas a medio camino entre el ritual y la puesta en escena teatral. Es decir, un arte que no genera objetos sino acontecimientos y cuyo campo de acción-representación es un cuerpo desnudo que pone a prueba la experiencia catártica causando ciertas incomodidades al poder.

Identidad, historia y activismo son asumidos por el cuerpo contemporáneo como espacio político para la reivindicación o el compromiso. La puesta en práctica de estos discursos ha generado una enorme variedad de prácticas artísticas en las últimas décadas donde el artista queda completamente expuesto. Autolesiones, disparos o el uso de drogas parecen ejercicios habituales en ciertas prácticas como respuesta violenta a una violencia que forma parte del sistema. Violencia recibida en el cuerpo de Chris Burden, pionero de la performance, o violencia simbólica en el cuerpo ausente de Ana Mendieta. Si cada marca que el cuerpo transporta es el recuerdo

de una batalla vivida, el artista, desde su posición de creador y comunicador, tiene la posibilidad de liberar la imaginación y activar la empatía. En las últimas décadas, el Performance Art ha establecido ciertos códigos para la transmisión y elaboración de discursos que muy a menudo tienen relación con aspectos autobiográficos, la memoria o la identidad del performer en un afán por visibilizar problemáticas que traspasan lo individual. La disciplina performática permite al artista procesos de investigación personal y contextual para permitir catarsis colectivas que como en el Living Theatre alteren el orden social y político establecido. Lejos de perder vigencia, trabajar desde el cuerpo encuentra un enorme potencial en artistas como Abel Azcona, quien trabaja con su cuerpo expuesto hasta el límite. Encierros, autolesiones, prostitución, fármacos, violencia.... estos procesos son para Abel Azcona un método de introspección y autoconocimiento desde donde ejercer la crítica. Su discurso está inevitablemente unido a una autobiografía que no puede olvidar porque las heridas son muy profundas, aún permanentes. En sus últimos trabajos viene investigando las heridas causadas por el abuso infantil desde su propia experiencia y desde la experiencia compartida de quienes la han sufrido. En su proyecto más reciente, La Calle, ha sometido su cuerpo a transformaciones hormonales para vivir y sentir en primera persona el abandono, la transexualidad y la prostitución en uno de los espacios más violentos de Bogotá, el barrio de Santa Fe. Es una manera de sobrevivir a su historia, pero también de seguir peleando en y desde ese campo de batalla que es el cuerpo.

A continuación hablaremos de artistas y obras concretas que ayudan a contextualizar mejor “gure gorputza, gure etxea”, y que son un claro referente en esta obra. Los enmarcamos en dos grandes grupos: “arte-denuncia” y “arte y tatuaje”:

arte-denuncia

Barbara Kruger (EEUU1945)

Artista conceptual-activista. Trabaja siempre temas sociales, políticos o religiosos con la intención de crear conciencia a través de la denuncia. Krueger utiliza el grafismo como medio de expresión, pero es a través de artistas conceptuales como ella que puedan surgir “nuevos” tipos de arte como la performance o instalación artística. La artista ataca estereotipos y representaciones admitidos por la historia y los medios en una sociedad de consumo que convierte a la mujer y su cuerpo en objeto de la violencia del capitalismo patriarcal. Crea un relato entorno al empoderamiento y la creación de identidad desde el cuerpo, con la pretensión de alterar las “certezas” de las imágenes del poder.

Untitled-I shop therefore I am (1987)

Untitled- We dont need another hero (1987)

Your body

Support Legal Abortion

is a

Birth Control

battleground

and Women's Rights

Untitled-Your body is a battleground (1989)

Carolee Schneemann (EEUU, 1939)

Su obra gira en torno al cuerpo, el sexo y el género en relación a las entidades sociales.

Jan Avgikos en 1997 decía de ella, “*Antes de Schneemann, el cuerpo femenino en el arte era mudo y funcionaba casi exclusivamente como un espejo del deseo masculino*”. Trabaja explorando los límites del cuerpo, empleando el desnudo como elemento cuasi único de la acción artística. El desnudo como método de empoderamiento, el cuerpo como medio para las reivindicaciones político-artísticas. Cuestiona las ideas sobre la sexualidad, el género o el arte (tradicionalmente dominado por los hombres).

interior scroll (1975)

Gina Pane (FR, 1939-1990)

“La herida es la memoria del cuerpo; memoriza la fragilidad, el dolor, es decir, su existencia real. Es una defensa en contra del objeto y de las prótesis mentales.”

Gina Pane

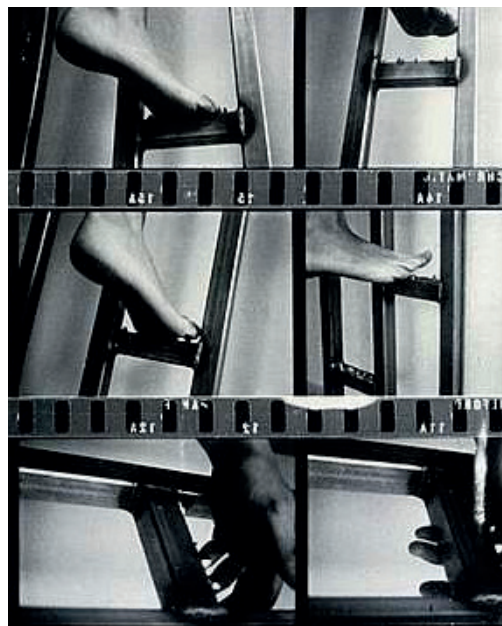
Artista fundamental del movimiento body art en Francia. El cuerpo, la herida y el público son los protagonistas de sus obras. Acciones respuesta hacia el contexto histórico que se desarrollaba durante aquellos años: identidad sexual, liberación de la mujer, etc. Sus performances -muy viscerales- denuncian el control social (desde la violencia y el poder) del cuerpo trayendo a la superficie un dolor oculto. La autolesión, el dolor, esta muy presente también en su obra para hacer que el espectador no quede indiferente y de pie al debate.

Psyche (1974)

Azione Sentimentale (1973)

Escalade non anesthésiée (1971)

Annie Sprinkle (EEUU, 1954)

Es artista performativa además de activista y trabajadora sexual. El cuerpo femenino -el suyo- es también elemento esencial en sus performances, tanto de manera “biológica” como política. Sus obras son directas y su discurso “*proporciona un campo de batalla político, abrazando los estereotipos existentes y reapropiando roles que han sido vandalizados y explotados por la cultura patriarcal, reforzando por tanto el control femenino sobre su representación.*”

Public Cervix Announcement (1993)

Lazlo Pearlman (EEUU, 1972)

Es un artista multidisciplinar que desde su obra, su cuerpo y su vida desafía las convenciones culturales de lo qué es el género y cómo se construye. Su trabajo se centra en su experiencia como hombre trans así como las maneras en que la sociedad marca y decodifica el cuerpo. Usa su cuerpo, normalmente en desnudo a modo de escultura, para negar el binarismo, para marcar el constructo social de género, y desarrollar su discurso sobre masculinidades, género y cuerpo.

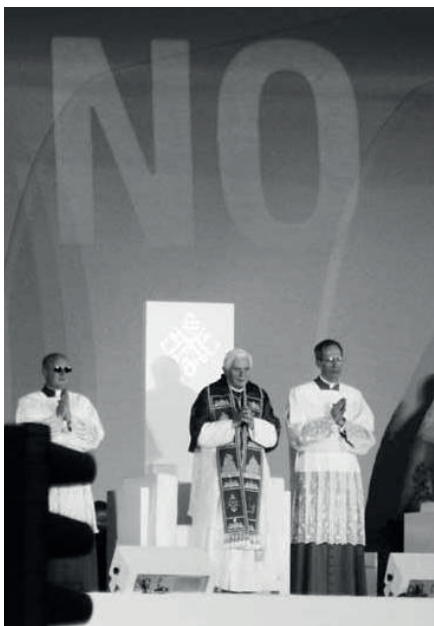
Fake Orgasm (2010)

Santiago Sierra (ESP, 1966)

La obra de Santiago Sierra es críticamente conocida por confrontar al espectador con una controvertida y polémica visión del capitalismo. Es una obra claramente política, condicionada por las diferencias sociales y, en ocasiones, decididamente dura. En sus *Trabajos Remunerados* el artista contrata a cierto número de personas para que realicen determinadas acciones: teñirse el pelo, “vivir” en una caja de cartón en una galería, tatuarse una línea en la espalda, etc. En su obra se alude problemática del trabajo llegando en algunos casos a rozar niveles de humillación, siempre en la delgada línea de lo moral y lo inmoral.

250 cm Line Tattooed on 6 Paid People (1999)

NO projection above The Pope (2011)

El trabajo es la dictadura (2013)

arte y tatuaje

Wim Delvoye (BEL, 1965)

Es uno de los artistas belgas mejor cotizados de la actualidad. Conocido por sus polémicos cerdos tatuados, obras que están valoradas en 120.000€ por cerdo. El artista tiene un criadero de cerdos, donde los engorda, seda y a continuación tatua. Después o bien los sigue criando o los vende a un precio desorbitado (antes o después de su muerte). Después de desarrollar esta “obra” durante años en China, y por motivos de limitaciones legales decidió evolucionar esta idea tatuando la espalda a Tim Steiner, el cual posa en diferentes galerías. Su espalda vale 150.000€.

Couchons au Louvre (2012)

Project Tim (2008)

Alfredo Portillo (ARG, 1928-2017)

El artista argentino estaba muy involucrado en las religiones populares, rituales, filosofía zen. etc. Su obra se enmarca dentro del arte conceptual y se mueve entre la acción, la instalación y el objeto. Trata los rituales, la modificación corporal y la vida-muerte.

En 1995 se inicia en una última gran obra, en la que diferentes artistas diseñan tatuajes que posteriormente su hijo le tatúa. La obra termina con su muerte y la subasta de su piel.

“En el proyecto de mi cuerpo tatuado la estética estaría al servicio de una estructura social. Lo que más me interesa es, en realidad, el final: cómo la estética puede seguir actuando, aún más allá de la muerte.”

Tatuaje sobre mi cuerpo (1995-2017)

Brutal Black Project (IT, 2016-2017)

Es un proyecto de tatuaje creado por Valerio Cancellier, Cammy Stewart y Phillip “3Kreuze”. Es una declaración de intenciones en el que reintroducen el aspecto ritual y renacimiento del tatuaje. Una experiencia brutal que como ellxs mismxs dicen “te arruinará la vida”. Tritura la moda y la cultura popular que se ha construido alrededor del tatuaje. En este proyecto no hay compasión por el cliente y su cuerpo; ni escrúpulos ni empatía. Tratan de romper la voluntad del cliente, experimentar y expandir los límites de tu yo interior. Habla del proceso, no del resultado.

El dolor se pasa, pero el orgullo es eterno. El tatuaje te puede ayudar a encontrar tus raíces y aprender que el dolor, igual que el placer, se puede procesar como tú desees. No es más que un momento intenso en una vida llena principalmente de sentimientos que se olvidan fácilmente. Si volviéramos a la tribu, serías un guerrero. Tenlo presente. Es fácil convertirse en un esclavo en este mundo en el que nos obligan a existir.

II P I E L E S

Las piezas

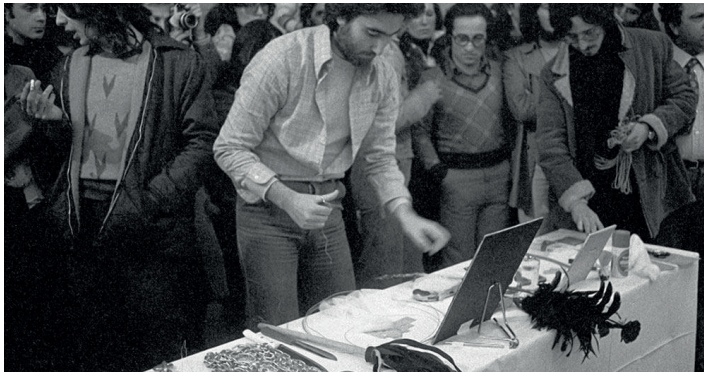
R Y T H M 0

Rythm 0 es la última de una serie de acciones artísticas que realizó Abramovic a principios de los '70s. En la pared de la sala había un texto que decía

“En la mesa hay setenta y dos utensilios que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto.”

Todos los objetos estaban seleccionados por su capacidad de proporcionar placer o dolor. Entre ellos se encontraban cosas como: vino, un espejo, flores, un tenedor, un cuchillo, pintura azul, alambre, miel, una pistola... Abramovic se posicionó junto a la mesa adoptando un rol pasivo. La performance duró seis horas. La artista asumía toda la responsabilidad de todo lo que pudiera ocurrir durante el transcurso de ese tiempo y bajo ningún concepto debían interrumpir la acción durante esas horas.

R Y T H M 0 . 6

El trabajo que aquí se describe es una reinterpretación de la famosa performance de Marina Abramovic *Rhythm 0* que anteriormente hemos descrito. Utilizo este ejercicio como método de experimentación en el proceso y en el “objeto” artístico. Nunca antes había utilizado el formato performance y me interesaba ver que se puede trabajar, que se puede transmitir y que aprender con la acción artística. Me gusta utilizar la mirada artística como herramienta de aprendizaje. Me gusta desdibujar fronteras y ver cuáles son mis límites. Y me gusta ese carácter efímero que tiene la performance.

Elijo a Marina Abramovic de entre una lista de aproximadamente 50 artistas que nos sugiere el profesor sobre los que trabajar. Me llama especialmente la atención la serie de *Rhythm* y en concreto la última de estas acciones. Es, si no la primera, una de las primeras performances de las que escuché hablar cuando estaba en el instituto.

Abramovic en su acción crea una narrativa que gira en torno a la dicotomía placer/dolor y los límites. En la reinterpretación de esta obra se busca la misma narrativa, trabajada desde una misma disciplina -performance- pero con ciertas variaciones. Éstas se producen en tanto que la artista, y en consecuencia sus vivencias y recursos, son diferentes. Las principales variables las encontramos en: los objetos que se encuentran en la mesa para intervenir sobre la artista y la incorporación del concepto de permanencia.

Rhythm 0.6, al igual que su homóloga *Rhythm 0*, es una acción en la que el espectador deja de ser un mero observador para participar en la propuesta artística. Para ello, la performer le dará unas instrucciones a seguir. Hay que matizar que el espectador no tiene el deber de la participación, sino la elección. Dependiendo de cómo decidamos presentar estas instrucciones, el espectador decidirá si participar o no en la acción. Así pues, es muy importante tener en cuenta este aspecto, que aunque parezca impredecible, no lo es si estudiamos determinados factores externos a la acción como: lugar donde se realizará, público que asistirá, incluso fecha y hora de la performance.

Para describir mejor la acción artística voy a hacer uso de una especie de ficha técnica, en la que especificaremos elementos externos e internos:

La acción:

Un ayudante, o yo misma, reparte las pautas e instrucciones de uso al comienzo de la acción.

En la mesa hay un kit de 6 utensilios que sirven para tatuar y pueden usarse sobre mi como se quiera. **Yo soy el lienzo.**

Me situaré en la camilla completamente desnuda, solo cubierta por un pasamontañas, y adoptando un rol pasivo estaré ahí durante el resto de la acción. Únicamente me moveré si el espectador que desee realizar un tatuaje sobre mi piel así lo desea. La acción acaba cuando nadie más desea intervenir en la propuesta.

Materiales/técnicas:

Se utilizarán todos los materiales necesarios para realizar un tatuaje, teniendo en cuenta medidas de higiene básicas para evitar contagios y/o problemas de salud. La mesa la preparará la propia performer previamente a la acción. Se necesitarán(fig.1)

- Máquina de tatuar
- Fuente de alimentación
- Cartucho -aguja de tatuar-
- Cup
- Tinta negra
- Guantes desechables
- Papelera
- Mantel plastificado
- Toallitas absorbentes
- Vaselina
- Bajalenguas

Mobiliario/escenografía:

La escenografía de la acción será únicamente el mobiliario necesario para la misma: una mesa para los materiales y una camilla para la artista. Además habrá dos carteles con las instrucciones situados encima de la camilla, y otro con el modo de empleo de la maquinaria en la mesa. Se baraja la opción de repartir flyers con las instrucciones o el modo de empleo. (Fig 3 y 4). Las instrucciones hacen claramente un guiño a Abramovic y la performance que se versiona: "Rhythm 0"

Vestuario:

"El rostro es la sede de la identidad corporal, la región donde se concentran la mayor cantidad de orificios y desde donde visualizamos y absorbemos a conciencia mayor información del mundo exterior."

La identidad de la artista es irrelevante, así que se toma la decisión de taparse la cara para borrar la identidad, despersonalizarla. Aunque la artista cuenta con diversas marcas corporales -tatuajes, cicatrices- que crean identidad y la diferencian de otros individuos, ninguna parte del cuerpo nos humaniza tanto como el rostro. Es por eso que es importante mantenerlo cubierto y reforzar el rol de objeto que toma la performer. La decisión de ir desnuda se toma por dos motivos principales: mostrar más piel-lienzo donde tatuar y crear una aura indefensa en la performer, tanto para el público como para sí misma (y tomar mejor el rol de objeto). Además mostrarme desnuda delante de una multitud en un contexto de violencia contra nuestros cuerpos es también una posición política.

Lugar:

Por el contexto donde surge -ejercicio para la universidad- el lugar viene, en cierta forma, establecido: la universidad. Dentro de la universidad lo óptimo sería una sala relativamente grande y vacía, excepto por el mobiliario específico de la performance. Las paredes blancas y altas nos pueden ayudar a crear un efecto museístico, en el que se refuerza la idea de que la artista es el lienzo, la obra artística a exponer. Además, al usar un espacio de grandes dimensiones empequeñecemos a la artista, ejerciendo aún más violencia, tensión e incomodidad sobre ella.

Público:

Al igual que el lugar, por el contexto universitario de la obra, el público serán estudiantes universitarios de los grados de Arte, Creación y Diseño y Restauración. También es probable que acuda algún ex-alumno, o algún profesor. Pero en líneas generales el espectador de esta acción serán alumnos de segundo curso de la facultad de bellas artes, de entre 19 y 24 años, con un porcentaje mayor de mujeres. Estos tienen cierta educación artística, y un nivel socio-económico medio-alto. Nos atrevemos a formular la hipótesis de que no muchos serán los que participen en la acción, puesto que aun se muestran tímidos, o incluso reacios, en este tipo de situaciones.

Conclusiones

Por diferentes motivos hubo ciertas variables respecto como se iba a realizar la acción sobre el papel. La camilla se sustituyó por una gran mesa blanca y el espacio fue el propio aula de escultura. Para centrar la atención en la acción se despejó la zona dejando aire y espacio para la performer y el público.

Al comienzo de la acción el público se mostró reticente a participar, pero a medida que la gente participaba, más personas se animaron. La acción duró aproximadamente 2h y 30min, acabándose por petición de la performer a pesar de que aún quedasen personas por realizar tatuajes. Durante ese tiempo tomé un rol objetual muy marcado. Sin hablar y moviéndome solo a petición del espectador. El último tatuaje que me realizaron duro algo más de media hora, y para realizarlo me tumbé bocabajo. Al terminar, y después de tanto tiempo sin ver nada, me incorporé y me di cuenta de que el rol de objeto había calado totalmente. Las personas o bien deambulaban por la sala sin casi darse cuenta de que yo estaba ahí, o bien miraban como si fuera un objeto escultórico más del aula. Todos estos factores psicológicos sumados al dolor físico que causa el tatuaje crearon en mí una despersonalización total por la cual tuve que parar la acción. El resultado fue óptimo a pesar de esto, creo que es una acción que ha calado en mí y también en el público, para el cual los significados pueden ser diversos pero no por ello menos válidos.

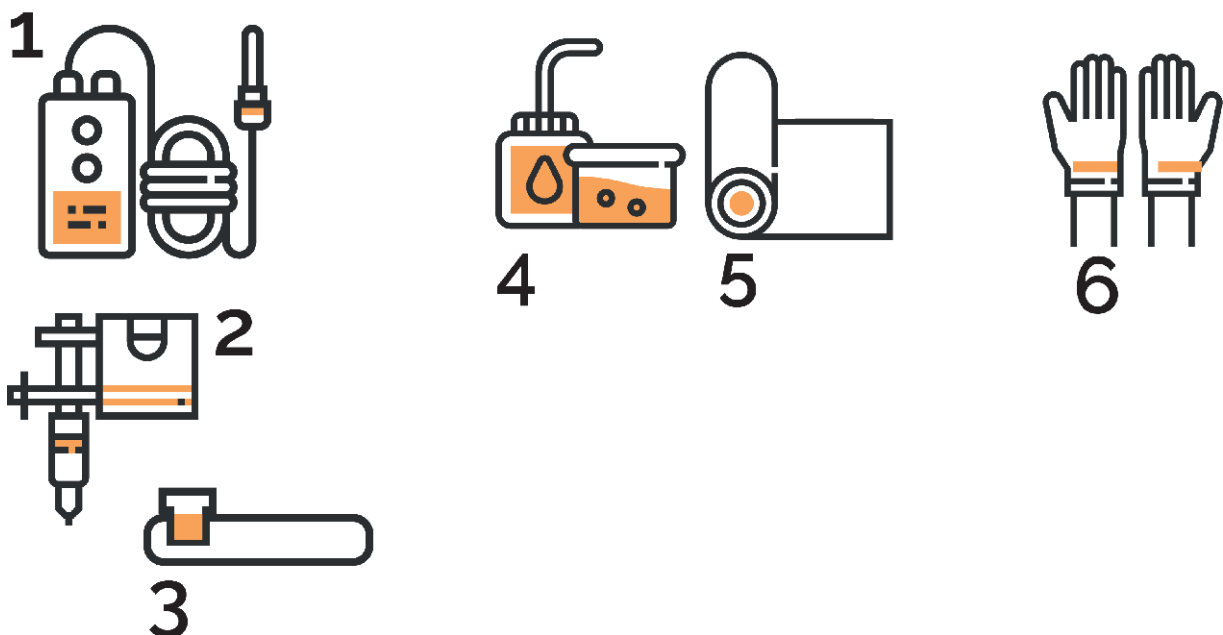

Rythm 0.6

Modo de empleo:

- 1_ Ponte unos guantes (6).
- 2_ Agarra la máquina (2) firmemente y colócala en un ángulo de aproximadamente 45°. (*)
- 3_ Pulsa play en la fuente de alimentación (1).
- 4_ Coge tinta de los cups (3) con la máquina activada.
- 5_ Tómate tu tiempo y realiza el tatuaje en la zona deseada. Puede mover al sujeto.
- 6_ Al finalizar pulveriza el líquido limpiador (4) y limpie y seque con una toallita de papel (5).
- 7_ Tire los guantes a la basura.

(*) La tinta se ve en la capa externa de la piel (epidermis), pero tiene que entrar hasta la segunda capa (dermis). No se debe llegar a la tercera capa de la piel (hipodermis). La profundidad con la que hay que clavar la aguja es de aproximadamente 1mm.

(fig.1)

Studio 22

L'Espresso

Si è tentato un'indagine scientifica per vedere cosa c'è e perché dentro alla mente umana. Un caso di follia.

GURE GORPUTZA GURE ETXEA

Al igual que el resto de acciones se realizan después de que el profesor plantee una propuesta. En este caso, se creará un discurso alrededor de los conceptos hogar-casa, y la idea de “habitar”.

Por supuesto, al igual que el resto de piezas el discurso se termina de articular con los conceptos placer-dolor-permanencia.

En este caso hacemos referencia a un dolor colectivo; el que sufre la mujer debido a la violencia estructural y social que ejerce el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos. Por eso consideramos que se trata de una acción performativa-social, en tanto que trata de lanzar una crítica contra el patriarcado. Vuelvo a utilizar el dolor físico del tatuaje como drenaje de ese dolor producido por el sistema, y la permanencia de la marca como recuerdo. Además podemos hablar de la marca como creadora de identidad. Quiero que la realización de estos tatuajes tenga repercusión en la gente que pueda ver la acción mediante el registro, pero también, y en un nivel más alto, en las participantes de la misma: que se convierta en un símbolo de liberación y un recuerdo de como los cuidados también son revolucionarios, y que hay que empezar por una misma.

Nuestros cuerpos son nuestros campos de batalla, como decía Diane Kruger. Pero no sólo eso, son también nuestra casa y por ello tenemos que cuidarlos, mimarlos y quererlos.

La acción:

La acción consistirá en generar encuentros con voluntarias (llamadas previamente por rr.ss) en los que se les tatuará la frase “nuestros cuerpos, nuestros hogares”/”our body, our home”/”gure gorputza, gure etxea”. La frase se tatuará en alguna parte concreta del cuerpo que simbolice la violencia patriarcal ejercida sobre nuestros cuerpos (vientre, pecho, caderas, etc). Los encuentros se realizarán en la medida de lo posible en la casa de las participantes -o en otro sitio que consideren hogar-.

Material/técnica:

Se utilizarán todos los materiales necesarios para realizar un tatuaje, teniendo en cuenta medidas de higiene básicas para evitar contagios y/o problemas de salud. La mesa la preparará la propia performer previamente a la acción. Se necesitarán(FIG2)

- Máquina de tatuar
- Fuente de alimentación
- Cartucho -aguja de tatuar-
- Cup
- Tinta negra
- Guantes desechables
- Papelera
- Mantel plastificado
- Toallitas absorbentes
- Vaselina
- Bajalenguas

Mobiliario/escenografía:

La escenografía de la acción será únicamente el mobiliario necesario para la misma: una mesa para los materiales y una camilla para la voluntaria.

Lugar:

La acción no resultará una acción artística en directo. Consistirá en acciones sin público que si constarán de un registro fotográfico. Esta decisión viene dada sobre todo al no encontrar un sitio ideal donde poder realizar la acción en directo. Además de esta manera, se podrán concertar diversas citas con las personas voluntarias, adaptándose mejor a los tiempos de las personas voluntarias. Es por esto que las acciones se realizarán en las casas/hogares de las participantes, dotando así una carga simbólica extra a la acción.

Voluntarias:

El único requisito que se requiere para participar en la acción es la de ser mujer. Se hace un llamamiento por redes sociales con el siguiente texto:

“Se buscan voluntarias para acción artística. Se trabajará la violencia estructural y social sobre los cuerpos de las mujeres. El medio de acción y expresión utilizado será el tatuaje. + info por mensaje privado”.

Las participantes no serán remuneradas como en el caso de Santiago Sierra. Esto es debido a se buscan participantes/voluntarios que deseen participar en el proyecto, y cuando hay una retribución económica, las voluntarias pueden participar por ese pago. Por lo general imaginamos que el perfil de la participante será el de una mujer de entre 18 y 29 años que use de manera más o menos activa las redes sociales.

Registro:

En esta ocasión al no trabajar una performance en vivo, resulta especialmente importante tomar registro de la acción. La acción se registrará mediante video y una serie de fotografías de igual formato y estilo artístico.

Marina, 19

Noe, 31

Etxaurren, ""

Uzuri, 21

Minerva, 23

Luana, 20

Ada, 23

Marina, 23

Marina, 23

Marina, 23

Marina, 23

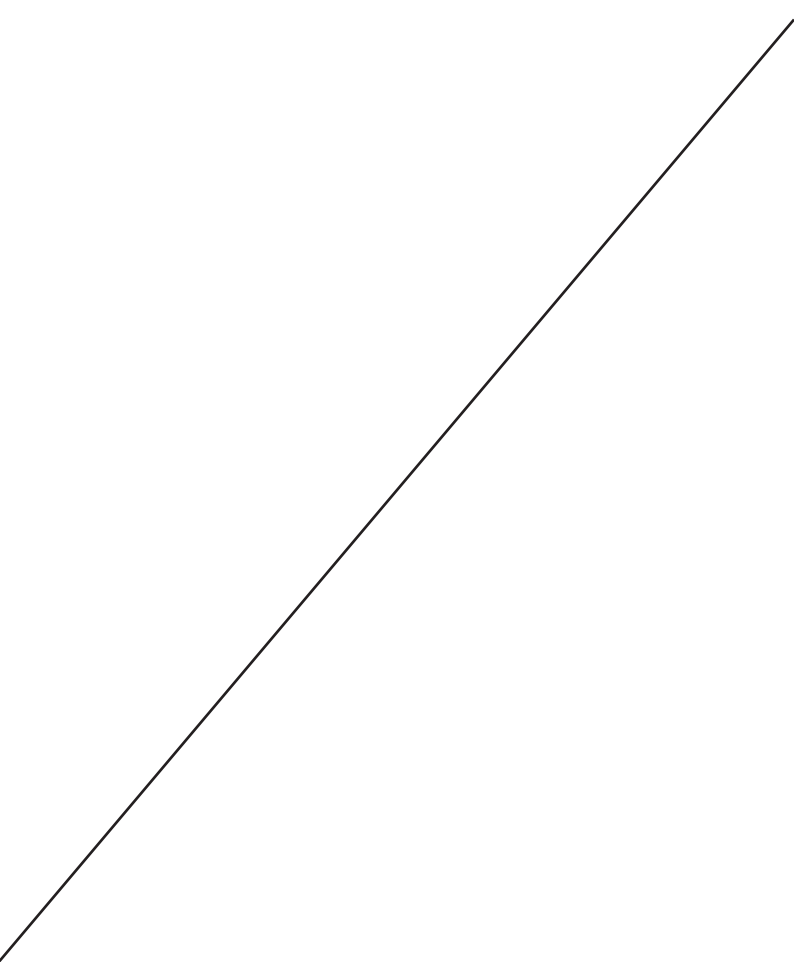
Vivimos en un Sistema en el que la violencia es estructural. Que nos ataca y golpea, que nos señala y critica para acto seguido culpabilizarnos por no entendernos ni querernos. El poder invade cada día más nuestra intimidad, así como nuestras relaciones inter e intrapersonales. Internet nos desplaza de la realidad: vivimos rindiéndole culto a Instagram y reflejando una vida perfecta -que dista mucho de nuestras realidades diarias.

Cada día nos alejamos más
y más
y más
y más
y más de nuestros cuerpos.

Con esta acción trato de crear identidad y conciencia colectiva. Hago una completa declaración de intenciones, busco un símbolo que sirva para marcar un pequeño antes y un después en las vidas de las participantes de manera individual y colectiva.

La acción busca un reencuentro entre la persona voluntaria y su propio cuerpo. En los encuentros se busca la comodidad plena para que el reencuentro pueda surgir. De ahí que en la medida de lo posible se haya hecho en las propias casas de las participantes, o en menor ocasión en la mía: alejándonos así de la imagen y sensación fría de tatuaje de estudio.

Las participantes abren las puertas de sus hogares (casas, cuerpos, mentes) para lanzar un mensaje muy claro de rechazo a lo establecido y de abrazo a una misma.

El tatuaje, por lo general y desde una mirada occidental-actual, es un trabajo artesanal que responde a los deseos estéticos del cliente. En esta acción la estética pasa a un segundo plano. Lo que importa es la acción colectiva -aún en diferido-. El tatuaje no es visto como decoración, si no como marcaje. Esta marca crea identidad de manera individual y colectiva, crea recuerdo y genera debate.

Es por eso que se rechaza la inicial idea de ilustración que acompañase a la frase. Un diseño tan sencillo y puramente tipográfico consigue que el mensaje tenga más potencia y más fuerza. También que las personas partícipes sean más consciente de qué es lo que están tratando -y evitando también gente que sólo ve “un tatuaje gratis”-.

Es un proyecto inacabado en el sentido de que lo ideal sería que hubiera una ligera continuidad y que se convirtiera en algo más masivo -entendiendo que otros profesionales del tatuaje pudieran decidir continuar proyectando esta idea. Aquí muestro lo que espero sólo sea la semilla de un bonito árbol.

cuestionario post-encuentro

<gure_gorputza_gure_etxea>

Nombre y edad /puedes usar un alias/

5 responses

MinerShulA, 23 años

Marina 19

Marina Wana

Etxaurren, 24

Soraia 20 años

¿cómo te enteraste del proyecto?

5 responses

Por la tatuadora directamente

Instagram a través de un conocido

Instagram

Mediante una historia de amiga en instagram

Porque representa a las mujeres en muchos ambitos

¿por qué decidiste participar en él?

5 responses

Principalmente por lo que este tatuaje simboliza; para mí la reapropiación de nuestros cuerpos, para sentirnos libres de cuidarlo y poder decidir sobre él, al margen de lo impuesto por esta sociedad patriarcal.

Me siento identificada con él

Me parece un tema muy importante y significativo, me gustan los tatuajes, cuando supe la frase encontré relación con proyectos personales y era gratis

Porque me sentí súper comprendida con él y me pareció una forma bonita y original de reivindicar algo. Aparte al ser un tatuaje y ser para toda la vida, me encajaba guay con la idea porque por lo que se ve es una lucha que las mujeres vamos a tener que seguir siempre

¿qué ha implicado para ti participar en el proyecto?

5 respuestas

Plasmar sobre mi piel, de por vida, que mi cuerpo es mío, lo único realmente mío (y para siempre!).
Una colaboración.
Colaborar y posicionarme más a favor de la lucha feminista
Yo me he sentido incluída en un grupo de gente, aunque no haya llegado a conocer al resto de participantes, y ese hecho es algo que me cuesta bastante ya que soy muy de hacer todo por mi cuenta y yo sola, y creo que es bonito que para luchar por algo o reivindicar algo nos juntemos.
Implica llevar un simbolo en mi

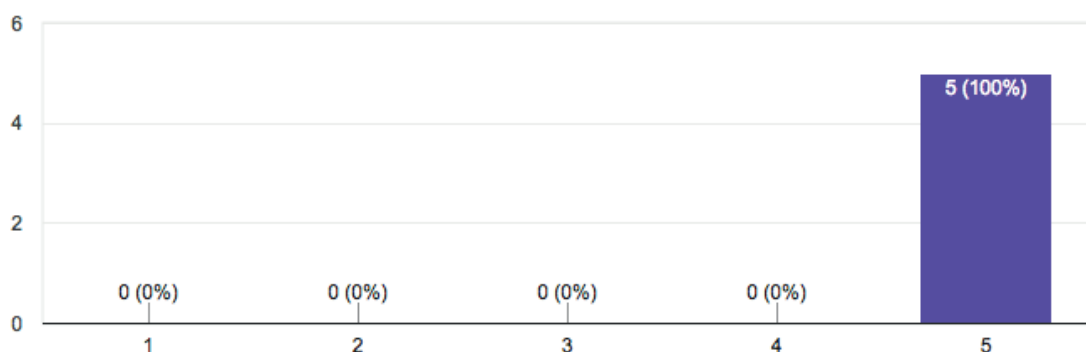
¿qué significado tiene para ti tatuarte esta frase?

5 respuestas

Recordarme a mí misma día tras día que, por un lado, es mi deber cuidar y mimar mi cuerpo, por otro, que soy la única con poder de decisión sobre él.
Que soy fuerte y soy yo la que decide qué hacer con mi cuerpo
Llevar una idea personal y colectiva a la vez marcada en la piel, reivindicar a la mujer, su cuerpo y la importancia que tiene el respeto por ello, y la libertad de hacer con el de una misma lo que se quiera.
Para mí ha tenido un sentido muy personal aunque para todas fuera el mismo tatuaje, y la zona que elegí me venía al pelo ya que los mayores "problemas" que he tenido con los hombres (sexualización desde muy joven, "piropos" por la calle, tíos que te entran, baboseo, problemas con mis parejas por aparecer con escote en X fotos, etc.) han sido por mi pecho, así que me parecía una forma muy bonita de recordarme siempre que yo soy mía y que nadie puede interrumpir esa conexión que tengo con mi cuerpo.
Que mi mi cuerpo es mio y lo trato como quiero lo cuido como quiero y solo dejo entrar y tocar a quien yo quiera

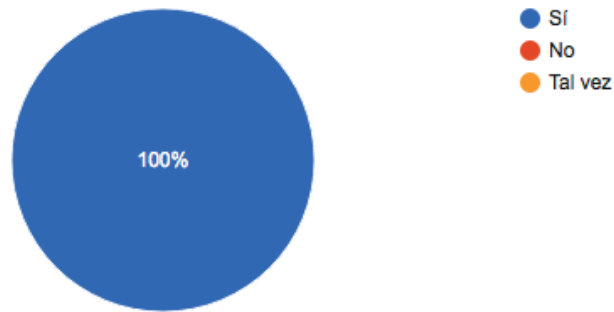
¿has quedado contenta con el resultado?

5 respuestas

¿estarías dispuesta a hacer un encuentro con el resto de participantes?

5 responses

¿Te gustaría decirme algo?

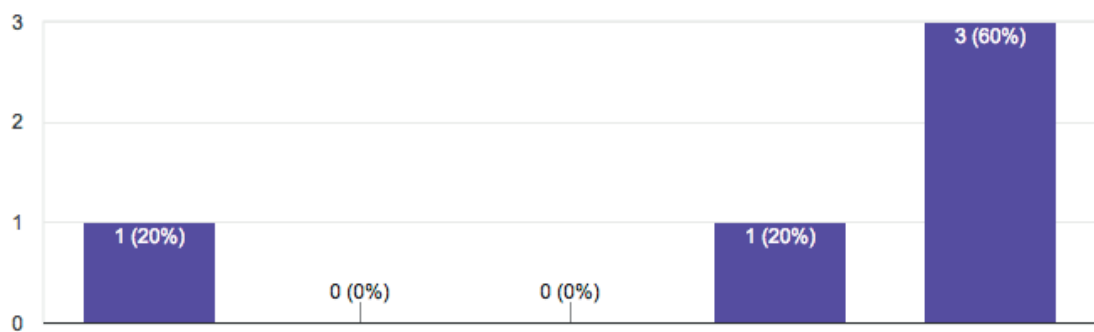
5 responses

Moza recia!
Muy contenta con todo!
Gracias!
Sí. Me pareciste un encanto de persona, la sesión fue súper amena, me sentí súper respetada, me transmitiste muchísima calma y tranquilidad y me encantó el rollo estético que llevas <3 Muchas gracias por proyectos así
Que se deberian de hacef muchisimos mas tanto para el sexo femenino y el masculino

"el tatuaje sirve como drenaje de dolor psicológico"

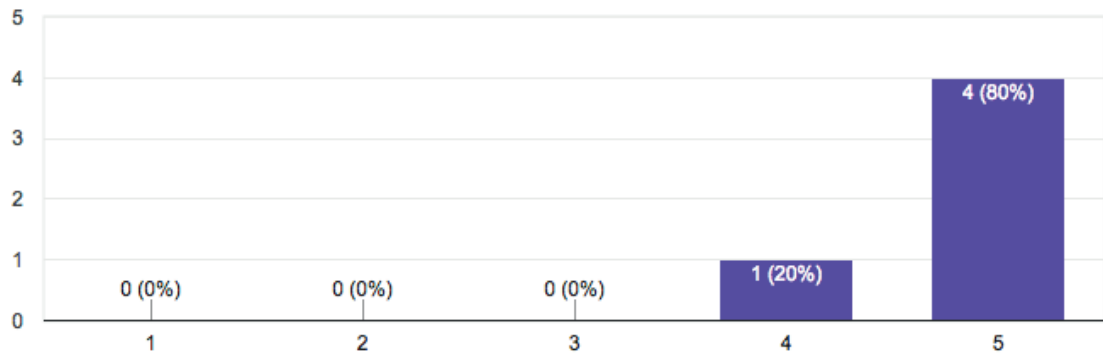
5 responses

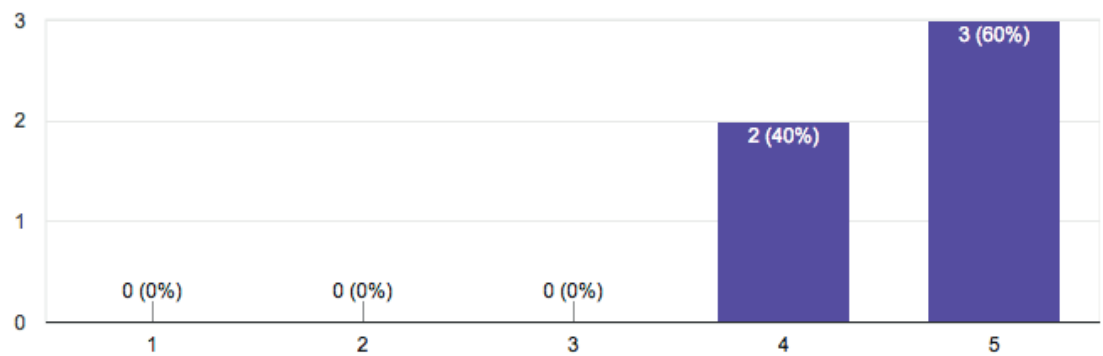
"la marca física crea identidad"

5 responses

"los auto-cuidados son revolucionarios"

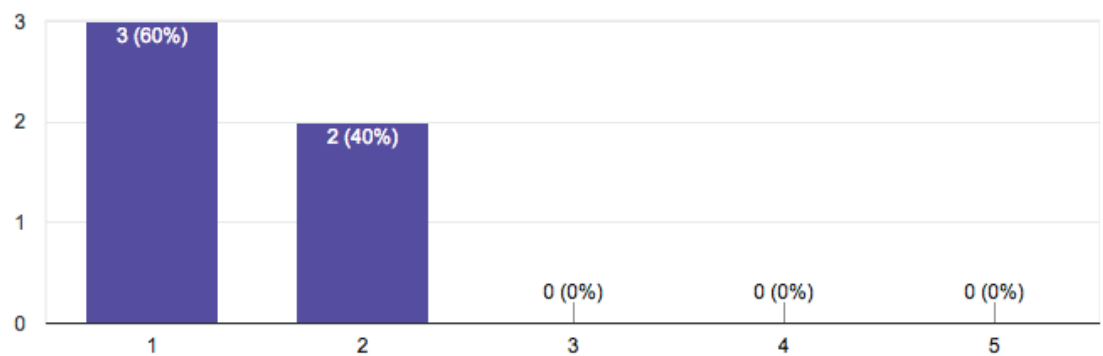
5 responses

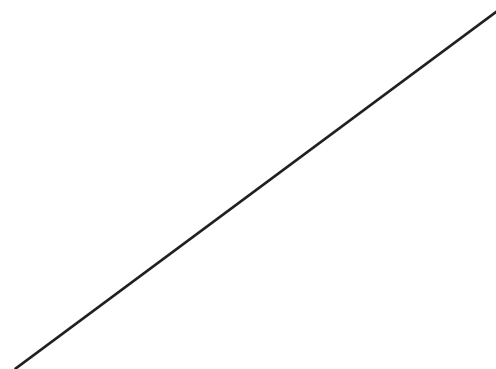
"el tatuaje es una marca meramente decorativa"

5 responses

BIBLIO-
GRAFÍA

Martínez Rossi, S (2008). *La piel como superficie simbólica. Procesos de transculturación en el arte contemporáneo* (tesis doctoral). Universidad de Granada, Granada, España.

Alfredo Portillos

- PÉREZ, M. (21 Septiembre 2017) *Portillos: adiós al artista que pidió ser despedido*. CLARÍN. Recuperado de <http://www.clarin.com>
- CARELLI, G. (4 Marzo 2014) *El chamán del arte*. CLARÍN. Recuperado de <http://www.clarin.com>

Barbara Kruger

- TRINIDAD, E (3 Agosto 2015) *Tu cuerpo es un campo de batalla*. THE LIGHTING MIND. Recuperado de <http://www.thelightingmind.com>
- BOLAÑO, E *No necesitamos otro héroe*. HA!. Recuperado de <http://www.historia-arte.com>
- PÉREZ, L. *Barbara Kruger perform a fake supreme*. HIGHXTAR. Recuperado de <http://highxtar.com>

Brutal Black Project

- KAVIANI, F. (25 Abril 2017). *Meet the Tattoo Collective Who Prioritise Pain Over Aesthetics*. VICE Recuperado de <https://www.vice.com/>

Gina Pane

- *Gina Pane: memoria del cuerpo*. PEZ CONEJO. Recuperado de <http://www.pezconejo.wordpress.com>

Lazlo Pearlman

- FOGUET, J *Placeres fingidos y sexos ambiguos*. EL PAÍS. Recuperado de <http://elpais.com>
- Sol. J. (director). (2010). *Fake Orgasm* [documental]. ESP.: Zip Films

Santiago Sierra

- CIVANTOS, D *Un inmenso NO proyectado sobre el Papa*. YOROKOBU Recuperado de <http://www.yorokobu.com/>
- “*El trabajo es la Dictadura*”: el artista Santiago Sierra contrata a 30 parados para escribir mil libros con esta frase. HUFFINGTON POST. Recuperado de <https://www.huffingtonpost.es/>

Wim Devolye

- LE GENISEL, A. (18 Junio 2012) *Los cerdos entran en el Louvre*. EL PAÍS. Recuperado de <http://www.elpais.com>
- LLANOS, H. (3 Febrero 2017) *Este hombre ha vendido su espalda como lienzo y será enmarcada cuando muera*. VERNE. Recuperado de <http://www.verne.elpais.com>

Julia Rodríguez Becerra · Escultura II · 2018