

DONES INDOMABLES

comisariat per macu morán

DONES INDOMABLES

INDOMITABLE WOMEN

MUJERES INDOMABLES

comissariat per macu morán

Centre
de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison

INTRODUCCIÓ

Des del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison volem, una vegada més, fer ressò de la creativitat de les dones, en aquest cas, amb aquesta exposició de videoart "Dones Indomables", recopilació d'obres d'artistes de diferents èpoques.

Creiem que es tracta d'una oportunitat única per visionar més de 50 anys de creació de les dones i que segur que aconsegueix plenament molts dels objectius del Centre que, des dels seus inicis com a espai cultural, s'ha basat en la participació i s'ha dedicat a potenciar i promoure noves maneres de construir el saber, així com de portar a terme noves formes d'ensenyar i aprendre des d'una perspectiva interdisciplinària, intercultural, intergeneracional i feminista.

"Dones Indomables" ens permet gaudir de la força creadora de les dones, tot reunint obres realitzades al llarg de la segona meitat del segle XX i fins al 2009, molt de temps entre unes i altres. Unes, dones famoses, trencadores en el seu moment i que, malgrat les dificultats, han creat nous llenguatges i una manera pròpia d'experimentar l'art; d'altres, dones joves que ens mostren allò que avui les mou a expressar-se amb tota la força, la llibertat, la curiositat i molta imaginació per experimentar en el seu treball, tot oferint-nos una visió del que ara s'està gestant en el camp del video-art.

"Dones Indomables" ens apropa, mitjançant les seves creacions, a aquesta mirada des de les dones, en molts casos transgressora i en d'altres intimista, que expressa desitjos, sensacions i reflexions, dolor i violència i, fins i tot, els cossos i els fantasmes que els habiten.

Indomables, sí, perquè no han cedit en la seva voluntat d'imposar la seva estètica; apassionades per crear quelcom diferent, reivindicant la seva visió i manera de fer, bo i sortint de les pautes marcades i adoptant l'audiovisual com a legítim mitjà d'expressió. Un conjunt de mirades que ens permeten descobrir la seva interpretació del món, de veure la vida de vegades surrealista i sempre complexa.

Tot partint de la pionera de l'avantguarda cinematogràfica nord-americana posterior a la Segona Guerra Mundial i seguint per les primeres artífexs de la performance i el videoart, tenim l'ocasió de recórrer la recent i encara més desconeguda història d'un dels mitjans d'expressió artística més característic del nostre temps. Però no es tracta solament d'oferir una visió historicista, sinó també d'aproximar-nos a les creacions més contemporànies.

Ens felicitem, doncs, per aquestes Dones Indomables i considerem imprescindible fer visibles aquestes produccions que tan sols, pel fet d'existir, deconstrueixen el discurs masclista subjacent a l'industria audiovisual i ens porten a un progrés social més just.

La Junta

INTRODUCTION

The Cultural Center for Women Francesca Bonnemaison would like to once again present the creativity of women, in this case, with the video art exhibition "Indomitable Women", a collection of works by artists of different periods.

We believe that this is a unique opportunity to take a look at over 50 years of women's creations. This fully accomplishes many of the goals of the center, which has focused on participation since its beginnings as a cultural space, encouraging and promoting new ways of building knowledge, and of teaching and learning from an interdisciplinary, intercultural, intergenerational and feminist perspective.

The "Indomitable Women" show allows us to enjoy the creative power of women, bringing together works made throughout the second half of the twentieth century, and up to 2009. Some are famous women groundbreaking in its time, who despite difficulties have created new languages and a unique way of experiencing art; others, young women who show us what moves them today to express themselves with all the strength, freedom, curiosity and imagination, offering a vision of what is now emerging in the field of video art.

"Indomitable Women" takes us through their creations to the view of these women, often transgressive and other intimate, to express desires, feelings and thoughts, pain and violence, and even the bodies and the ghosts that inhabit them.

Indomitable, yes, because they have not given up their willingness to assert their own aesthetics, passionate for creating something different, claiming their visions and ways of doing, abandoning marked patterns and taking the audiovisual as a legitimate means of expression. The show proposes a set of views that allow us to discover their world interpretations and outlooks on life, sometimes surreal and always complex.

Starting from the pioneering American film avant-garde, post-Second World War, and following the first architects of the performance and video art, we have the opportunity to explore the recent and even more unknown story of one of the means of artistic expression most characteristic of our time. But the "Indomitable Women" show is not just to provide an historic overview, but also to get closer to the more contemporary creations in audiovisual.

And so we welcome these Indomitable Women, considering it essential to make visible their productions, the mere existence of which deconstructs the patriarchal discourse underlying the audiovisual industry and leads to a fairer social progress.

The Board

INTRODUCCIÓN

Desde el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison queremos, una vez más, dar a conocer la creatividad de las mujeres, en este caso, con esta exposición de videoarte “Mujeres Indomables”, recopilación de obras de artistas de diferentes épocas.

Creemos que se trata de una oportunidad única para visionar más de 50 años de creación de las mujeres y que con seguridad cumple plenamente muchos de los objetivos del centro, que desde sus inicios, como espacio cultural, se ha basado en la participación y en dedicarse a potenciar y promover nuevas maneras de construir el saber, así como a llevar a término nuevas maneras de enseñar y de aprender desde una perspectiva interdisciplinaria, intercultural, intergeneracional y feminista.

La muestra “Mujeres Indomables” nos permite disfrutar de la fuerza creadora de las mujeres, reuniendo obras realizadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta el 2009, mucho tiempo entre unas y otras. Unas, mujeres famosas, rompedoras en su momento y que, a pesar de las dificultades, han creado nuevos lenguajes y una manera propia de experimentar el arte; otras, mujeres jóvenes que nos muestran lo que hoy las mueve a expresarse con toda la fuerza, la libertad, la curiosidad y mucha imaginación para experimentar en su trabajo, ofreciéndonos una visión de lo que ahora se está gestando en el campo del videoarte.

“Mujeres Indomables” nos acerca a través de sus creaciones a esta mirada de las mujeres, en muchos casos transgresora y en otros intimista, para expresar deseos, sensaciones y reflexiones, dolor y violencia, e incluso los cuerpos y los fantasmas que los habitan.

Indomables, sí, porque no han cedido en su voluntad de imponer su estética, apasionadas por crear algo distinto, imponiendo su visión y manera de hacer, saliendo de las pautas marcadas, adoptando el audiovisual como legítimo medio de expresión. Un conjunto de miradas que nos permiten descubrir su interpretación del mundo, de ver la vida, a veces surrealista y siempre compleja.

Partiendo de la pionera de la vanguardia cinematográfica norteamericana, posterior a la Segunda Guerra Mundial y las primeras artífices de la performance y el videoarte, tenemos la ocasión de recorrer la reciente y todavía más desconocida historia de uno de los medios de expresión artística más característicos de nuestro tiempo. Pero no se trata solo de ofrecer una visión historicista, sino también de aproximarnos a las creaciones más contemporáneas.

Nos felicitamos, pues, por estas Mujeres Indomables y consideramos imprescindible hacer visibles estas producciones, que por el mero hecho de existir, deconstruyen el discurso machista subyacente en la industria audiovisual y nos conducen a un progreso social más justo.

La Junta

DONES INDOMABLES

La passió no apaga la llum de la intel·ligència, sinó que la sobreexcita i li atorga una clarividència particular, i una traça i subtileza extraordinàries.

Charles Malapert
(1581-1630)

Res gran no s'ha fet mai , ni es podrà mai dur a terme, sense la passió.
El seu poder es manifesta, ja sigui per la intensitat dels seus efectes,
ja sigui per l'estabilitat i permanència de la seva acció.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

La passió és el vincle i el sustent d'aquesta exposició. Pulsions de dones amb històries diferents, latents en tants altres éssers humans i finalment dutes a la pràctica que l'art convida amb una passió admirable.

Sens dubte és passió el procés que la fisonomia d'aquesta selecció destil·la. Propostes i reflexions realitzades amb l'astúcia necessària per poder crear amb total llibertat en diverses conjuntures. Artistes apassionades per materialitzar la seva particular empremta, mentre redefeixen sense por, i a vegades sense consciència, l'estètica i el pensament contemporani.

Indomables senzillament perquè ningú no ha estat capaç d'emotllar-les amb el patró dissenyat per a elles per una llarga història duta a terme per i per a l'home. Indomables perquè els mecanismes de dominació, tant endògens com exògens, no han funcionat amb elles.

Indomables per ser immunes a les pautes marcades, producte de paradigmes mentals procedents de supòsits, creences i valors culturals implícits i inconscients, que inciten a la contenció de les capacitats creatives i a la repressió d'idees, en pro de l'obediència i la submissió al paper predominant masculí, establert a la majoria de les societats des del principi de la humanitat.

Indomables també per abraçar l'audiovisual sense vacil·lacions, incorporant així la dimensió temporal com a part activa en l'univers de les percepcions, multiplicant l'experiència amb incalculables impactes visuals que coreograïen a la retina una dilatada sensació final.

Apassionades que han sabut donar temps al temps en la pràctica artística i que no l'han deixat parar per les recalitrants petjades de resistència dels guardians conservadors, reaccionaris temorosos del canvi propis de cada generació.

Dones amb veu pròpia i criteri elaborat que, per vocació, han deixat volar la seva imaginació comandant-nos cap a nous futurs concebuts per a una societat polièdrica, avançada i dinàmica. El que és ja no serà, el que va ser ja no és. El temps, ni s'atura, ni es repeteix, i està intrínsecament vinculat al canvi. Sàvies són les creadores que han fet d'aquesta callida junctura la seva aliada, musa d'inspiració i companya de viatge.

Reunint obres realitzades al llarg de les últimes set dècades, la mostra pretén entreveure quelcom eteri que roman com a teló de fons a la praxis artística femenina, sempre lleials al deure d'evolució inherent en l'art i condescendents amb el seu poder de revolució. El flux de consciència que brinden les seves obres, monòlegs interiors de pensaments oscil·lants, imatges, desitjos, sensacions, emocions, curiositats i reflexions, que contenen sorprenents vincles conceptuals, estètics i, per descomptat, tècnics i tecnològics.

Bo i proposant descobrir les característiques de la mirada femenina, en aquest cas darrere la càmera, com un fil discursiu pertinent, considerant que encara no ha estat suficientment analitzat i, encara menys, proporcionalment exhibit i reconegut, la mostra ens convida a meditar sobre la percepció i la conducta vital que es desprèn de les diferents aproximacions de la naturalesa creadora femenina i, en una capa més profunda, les inquietuds ancorades a la seva psique a través del temps, perceptibles gràcies a aquest tall històric transversal.

Art distingint com un influx de corrents de pensament que promou la creació de nocions innovadores que s'infiltra subtilment a la societat. Significants i significats que han creat i continuen creant empremtes en la història de l'art produint contemporaneïtat, enfrontant-se a temps passats a la vegada que generen noves idees i perspectives originals.

Una tasca exercida amb el virtuosisme que només la passió pot engendrar, i que a l'estrat de decodificació impulsa una lectura oberta al visitant tot vinculant-lo íntimament als codis i subcodis proposats a cada obra per aquest esplèndid grup d'artistes i dones indomables.

Macu Morán
Comissària

INDOMITABLE WOMEN

Passion does not soften the light of intelligence, but rather overexcites it, providing it with a particular precognition, and extraordinary subtleness and ingeniousness.

Charles Malapert
(1581-1630)

Nothing great in the world has ever been accomplished without passion.
Its power is manifested either by the intensity of its effects
or by the stability and continuance of its action.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

Passion is the basis and sustenance of this exhibition. Women with very different stories, concerned with so many other beings, whose drive has led them to the practice of art with an admirable passion.

The selection certainly bespeaks of a passionate process, throughout proposals and reflections developed with the necessary wisdom to allow total freedom of creation under diverse circumstances. Artists with a passion to leave their particular imprints, fearlessly redefining contemporary aesthetics and thought.

They are indomitable because no one has been able to cast them into a mould designed through a long history developed for and by men. They are indomitable because both endogenous and exogenous domination mechanisms have not worked on them.

Indomitable because of being immune to the standard guidelines, the product of mental paradigms that come from implicit and unconscious assumptions, and cultural values that restrain creativity and repress ideas, towards the obedient acquiescence to the predominant masculine role, established in most societies since the origins of humankind.

Indomitable, once again, because of embracing the audiovisual medium, embodying the temporal dimension as an active player in the universe of perceptions and multiplying the experience with countless visual impacts, which choreograph on the retina an everlasting sensation.

Passionate women who know how to give time to time in the artistic practice, who have not been stopped by the recalcitrant resistance of conservative reactionaries afraid of change and specific to each generation.

Women with their own voice and criteria, who, by vocation, have let their imagination fly and take us all towards new futures, conceived for an advanced, dynamic and multi-faceted society. What is will no longer be; what was is no more. Intrinsically bound to change, time does not stop; neither does it repeat itself. Wise are those creators who have an inspiring muse and travel companion in this juncture.

Gathering works developed within the past seven decades, the show is an attempt to glimpse that ethereal something that is a backdrop to women's artistic praxis, always loyal to the duty of evolution inherent in art, and acquiescent with its revolutionary power. The flux of conscience that emanates from their works, intimate monologues of oscillating thought, images, wishes, emotions, curiosities and reflections, contains surprising conceptual, aesthetic and, of course, technical and technological connections.

This show is an effort to discover the characteristics of the point of view of women behind the camera as a pertinent discursive thread that has not been sufficiently analyzed, exhibited or recognized. It invites to reflect upon the perception and vital behavior that designates the various approaches of the female creative nature and, on a deeper level, concerns anchored in the psyche over time, perceptible thanks to the cross-historic cut.

Art distinguished as a flux of currents of thought that promotes the creation of innovative notions, which subtly filter through society. Meanings and signifiers that have created and continue to create their imprints in contemporary art history, confronting times past and generating new ideas and original perspectives.

Work elaborated with the virtuosity that only passion can conceive, and that in the de-codification state offers an open reading to the viewers, allowing them to have an intimate relationship to the codes and sub-codes proposed in each work by this splendid group of artists and indomitable women.

Macu Morán
Curator

MUJERES INDOMABLES

La pasión no apaga la luz de la inteligencia, sino que la sobreexcita, otorgándole una clarividencia particular, y una ingeniosidad y sutileza extraordinarias.

Charles Malapert
(1581-1630)

Nada grande se ha realizado, ni podrá llevarse a cabo nunca, sin la pasión.
Su poder se manifiesta, bien por la intensidad de sus efectos,
bien por la estabilidad y permanencia de su acción.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831)

Es la pasión el vínculo y sustento de esta exposición. Pulsiones de mujeres con diferentes historias, latentes en tantos otros seres humanos y por fin llevadas a la práctica que el arte invita con una pasión admirable.

Sin duda es pasión el proceso que la fisonomía de esta selección destila. Propuestas y reflexiones realizadas con la astucia necesaria para poder crear con total libertad en diversas coyunturas. Artistas apasionadas por materializar su particular impronta, mientras redefinen sin temor, y a veces sin consciencia, la estética y el pensamiento contemporáneo.

Indomables por el mero hecho de que nadie ha sido capaz de moldearlas con la horma diseñada para ellas por una larga historia llevada a cabo por y para el hombre. Indomables porque los mecanismos de dominación, tanto endógenos como exógenos, no han funcionado con ellas.

Indomables por ser inmunes a las pautas marcadas, producto de paradigmas mentales procedentes de supuestos, creencias y valores culturales implícitos e inconscientes, que incitan a la contención de las capacidades creativas y a la represión de ideas, en pro de la obediente sumisión al predominante papel masculino, establecido en la mayoría de las sociedades desde los comienzos de la humanidad.

Indomables también por abrazar sin titubeos al audiovisual, incorporando así la dimensión temporal como parte activa en el universo de las percepciones, multiplicando la experiencia con incalculables impactos visuales que coreografían en la retina una dilatada sensación final.

Apasionadas que han sabido dar tiempo al tiempo en la práctica artística, y que no lo han dejado parar por las recalcitrantes pisadas de resistencia de los guardianes conservadores, reaccionarios temerosos del cambio propios de cada generación.

Mujeres con voz propia y elaborado criterio, que, por vocación, han dejado volar su imaginación pilotándonos hacia nuevos futuros concebidos para una sociedad poliédrica, avanzada y dinámica. Lo que es ya no será, lo que fue ya no es. El tiempo ni se detiene, ni se repite, estando intrínsecamente vinculado al cambio. Sabias son las creadoras que han hecho de esta callida iunctura su aliada, musa de inspiración y compañera de viaje.

Reuniendo obras realizadas en las últimas siete décadas, la muestra pretende vislumbrar algo etéreo que permanece como telón de fondo en la praxis artística femenina, siempre leales al deber de evolución inherente al arte y condescendientes con su poder de revolución. El flujo de consciencia que brindan sus obras, monólogos interiores de pensamientos oscilantes, imágenes, deseos, sensaciones, emociones, curiosidades y reflexiones, contienen sorprendentes vínculos conceptuales, estéticos y, por supuesto, técnicos y tecnológicos.

Proponiendo descubrir las características de la mirada femenina, en este caso tras la cámara, como hilo discursivo pertinente, considerando que aún no ha sido lo suficientemente analizado y, aún menos, proporcionalmente exhibido y reconocido, la muestra invita a meditar sobre la percepción y conducta vital que se desprende de las diferentes aproximaciones de la naturaleza creadora femenina y, en una capa más profunda, las inquietudes ancladas en su psique a través del tiempo, perceptibles gracias a este corte histórico transversal.

Arte distinguido como influjo de corrientes de pensamiento, que promueven la creación de nociones innovadoras que se infiltran sutilmente en la sociedad. Significantes y significados que han creado y siguen creando huellas en la historia del arte produciendo contemporaneidad, enfrentándose a tiempos pasados y generando ideas nuevas y originales perspectivas.

Una labor ejercida con el virtuosismo que solo la pasión puede engendrar, y que en el estrato de decodificación impulsa una lectura abierta en el visitante, vinculándole íntimamente con los códigos y subcódigos propuestos en cada obra por este espléndido grupo de artistas y mujeres indomables.

Macu Morán
Comisaria

GRIMANESA AMOROS

PREOCCUPATION
1'22" • 2008

I am preoccupied with that which can be seen and what attracts our gaze. I find it fascinating that the body of a woman is captivating beyond comparison. As she moves through a space all eyes fall on her. She is alluring by choice or is victimized by the glares of onlookers, either way we cannot take our eyes off her.

Jo estic preocupada per allò que pot ser vist i atrapa la nostra mirada. Trobo fascinant que el cos d'una dona sigui captivador sense comparació. Mentre ella es mou per un espai, totes les mirades recauen en ella. Sedueix per elecció o és víctima de les mirades? Sigui com sigui, no li podem treure els ulls del damunt.

Yo estoy preocupada con aquello que puede ser visto y atrapa nuestra mirada. Encuentro fascinante que el cuerpo de una mujer sea cautivador sin comparación. Mientras ella se mueve por un espacio todos las miradas recaen en ella. Seduce por elección, o es víctima de las miradas? Sea como sea, no podemos quitarle los ojos de encima.

Crédits de les imatges:

All still images present in the catalogue are courtesy of the artists unless stated otherwise.

Fuses © 1964-1967, Carolee Schneemann. Courtesy of the artist and Electronic Arts Intermix.
REMOTE... REMOTE... © 1973, VALIE EXPORT. Courtesy of the artist and Galerie Chemin.
Glass Puzzle © 1974, Joan Jonas. Courtesy of the artist and Galerie Yvon Lambert.
Mesurage du Musée Saint Pierre © 1979, Orlan. Courtesy of the artist and Galerie Michel Rein.
Els Banyets © 1987, Paloma Navares. Courtesy of the artist and Galería Isabel Hurley.
Canon: Taking to the streets © 1990, Dara Birnbaum. Courtesy of the artist, Electronic Arts Intermix and Marian Goodman Gallery.
Heaven © 1990, Tracey Moffat. Courtesy of the artist and Gallery Roslyn Oxley9.
Dear Lady M. © 1995-2009, Jenny Marketou. Courtesy of the artist and Galerie Anita Beckers.
The Wall © 1996, Angie Bonino. Courtesy of the artist and Galería N2.
Cardoso Flea Circus © 1996, Maria Fernanda Cardoso. Courtesy of the artist and Video Data Bank.
Miko no Inori © 1996, Mariko Mori. Courtesy of the artist, Deitch Projects and Galerie Emmanuel Perrotin.
Chile on the Road to NAFTA © 1997, Martha Rosler. Courtesy of the artist and Electronic Arts Intermix.
Definition © 2006, Mariana Vassileva. Courtesy of the artist and Galerie DNA.
Inner Sea © 2006, Glenda León. Courtesy of the artist and Galeria La Habana.
Confession © 2006, Regina José Galindo. Courtesy of the artist, PrometeoGallery and La Caja Blanca.
The virtue of giving me comfort © 2007, Francesca Llopis. Courtesy of the artist and Galeria Trama.
Expectations © 2007, Heide Hatry. Courtesy of the artist and Pierre Menard Gallery.
Galactóforo © 2007, Lidia Benavides. Courtesy of the artist and Galería Estriarte.
Crystal city Spun © 2007, Hye Rim Lee. Courtesy of the artist and Kutje Gallery.
When wild instincts revive, predator sharpens the knife © 2007, Macu Morán. Courtesy of the artist and Galeria H2O.
Risoletto © 2007, Paula Anta. Courtesy of the artist and Galeria Blanca Soto.
Yours is the kingdom © 2007, Patricia Bueno. Courtesy of the artist and Galería Vértice.
My double life © 2008, Olga Kisseleva. Courtesy of the artist and Arka Gallery.
Landpartie If © 2008, Cristina Martín Lara. Courtesy of the artist and Galería Isabel Hurley.
Preoccupation © 2008, Grimanesa Amorós. Courtesy of the artist and The Lab Gallery.
Running © 2009, Chus García-Fraile. Courtesy of the artist and Galería ADN.
Anubis (de-construction of a myth) © 2009. Laura Celada. Courtesy of the artist and Galería Ob Art.
Troubleé / Tsunami © 2009, Carmen Arrabal. Courtesy of the artist and Galeria Lina Davidov.
The Gestual Abject: Myspacedotcom © 2009, Johanna Bruckner. Courtesy of the artist and Galerie Kuma.

Especial agraïments a:

Gigi Harrington, Juanjo Fernández, Carmen Alemany, Geraldine Gómez, Charo Mora, Fernando Castro, Berta Sichel, Paco Barragán, Menene Gras, Juan Ramón Barbancho, Ana de Alvear, Miguel Cereceda, María Morata, Ares Casado, Alanna Lockward, Cristina Garcés, Rafael Vostell, Margarita de Aizpuru, Teresa Sapey, George Quasha, Nina Sobell, Thierry Alet, Iris Schieferstein, Miyako Yoshinaga, Susana Salinas, Yukiko Kakiuchi, Fran Blanes, Cristina Montiel, Gloria Solas, Verónica Weinstein, Julio Gutiérrez Marcos i Hitoshi Yano.

Collection of evidence seized from currently identified suspects, presumed guilty of contempt of authorities and insubordination to official dogmas, precursors of activist ideologies with high impact and unpredictable effects on contemporary society.

Recopilació de les proves confiscades a sospitoses ja identificades, presumptes culpables de desacatament a l'autoritat vigent i insubordinació als dogmes oficials, precursors d'ideologies activistes amb notable incidència i repercussions encara desconegudes en la societat contemporània.

Recopilación de pruebas incautadas a sospechosas ya identificadas, presuntas culpables de desacato a la autoridad vigente e insubordinación a los dogmas oficiales, precursoras de ideologías activistas con notable incidencia y repercusiones aún desconocidas en la sociedad contemporánea.

Agraïments als les entitats instigadoras:

Agraïments als centres deladors:

Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix 7, 2a planta
08003 Barcelona
Tel: + (34) 93.268.4218
Email: ccd@bonnemaison-ccd.cat
www.bonnemaison-ccd.cat

El Centre de Cultura de Dones rep el suport de les següents institucions:

