

Herselves

BLUEPROJECT FOUNDATION

14 DIC - 26 FEB

Introducción	4
Florencia Aliberti	6
Itziar Barrio	7
Cara Benedetto	8
Eliza Bennett	9
Arvida Byström & Maja Malou Lyse	10
Kelli Connell	11
Alba Feito	12
Núria Gómez Gabriel	13
Frances Goodman	14
Joana Kohen	15
Dina Litovsky	16
Sarah Maple	17
Sandra March	18
Camille Moravia	19
Alyson Provax	20
Sophia Wallace	21
Actividades	
Verónica Navas Ramírez	23

Introducción

Aurélien Le Genissel

La Blueproject Foundation presenta "HerSelves", la primera exposición colectiva en la Sala Project que se podrá ver del 14 de diciembre del 2016 al 26 de febrero del 2017. La muestra, comisariada por el equipo artístico de la fundación, indaga en la figura de la mujer en el mundo actual. A través de un elenco diverso y múltiple de voces y miradas femeninas, la exposición reflexiona sobre lo que significa pensar la posición de la mujer más allá de esa simple alteridad en la que se la ha encerrado en el discurso tradicional hegemónico. Utilizando sus propias experiencias y vivencias personales, las artistas aquí reunidas cuestionan aspectos culturales, sociales, privados o simbólicos relacionados con la figura femenina y sus problemáticas de representación, identidad, liberación, intimidad, deseo o percepción.

"HerSelves" se hilvana como una sinfonía múltiple en la que mujeres artistas hablan sobre la mujer, recuperando esa voz muchas veces ausente que les permite denunciar, criticar y construir un mensaje propio. El lenguaje, la imagen, la intimidad o la provocación son medios para transformar lo personal en político, lo particular en colectivo, lo casual en significativo. Discursos complementarios, divergentes o paralelos que alimentan, critican o deconstruyen esa esquiva y deslizante construcción social del imaginario colectivo que llamamos la identidad femenina.

El título de la exposición hace eco a una entrevista hecha en 1975 a Julia Kristeva, titulada "Unes Femmes" (publicada en Les Cahiers du GRIF), en la que la reconocida filósofa destacaba que el hecho "de que exista una generalidad de la condición femenina únicamente debería ser una manera de permitir a cada una de ellas expresar su singularidad". La exposición pretende acercarse a esa singularidad propia, dentro de un innegable legado histórico-social, reuniendo a mujeres que afirman sus aspiraciones y creaciones personales.

Un juego semántico y lexical cuya fructífera tensión se organiza, por un lado, alrededor del discurso femenino como alteridad a la dominación masculina y, por el otro, entorno a la desaparición de unas fronteras que permitan una visión igualitaria y universal. Un reconocimiento que evite caer en una asimilación desnaturalizada o en una sacralización de fachada. Lejos de pretender abarcar la infinidad de puntos de vista que existen en las voces femeninas actuales, esta nueva exposición en la Sala Project se ofrece como una lucha y una reflexión más vigentes y necesarias que nunca.

Florencia Aliberti

(Auto)exposiciones

Am I?, Watch Me Shrink, Cosplay y Daily Routine

2012

4 Vídeos

3 min 5 seg, 5 min 12 seg, 5min 14seg y 3 min 32 seg

sobre la obra

(Auto)exposiciones es un proyecto documental de apropiación que recupera vídeos caseros de internet para hablar sobre nuevas experiencias de auto-representación y exhibición de la intimidad surgidas en el contexto de la web y las redes sociales. Vivencias privadas, de carácter confesional, que se vuelven públicas y se exponen en el espacio virtual, dando lugar a nuevas narrativas sobre sí. A partir de vídeos tutoriales o de confesiones personales, donde los usuarios se auto-exponen revelando aspectos de su vida íntima, la serie ilustra las dinámicas de repeticiones e imitaciones que condicionan estas nuevas maneras de mostrarnos. *Am I?, Watch Me Shrink, Cosplay y Daily Routine* son 4 de las piezas que integran la serie (Auto)exposiciones, concebida como instalación de vídeo.

sobre la artista

Florencia Aliberti (Buenos Aires, 1986) vive actualmente en Barcelona. Trabaja sobre todo en el campo del cine y vídeo documental y experimental, como redactora / cineasta.

Su trabajo está a medio camino entre la proyección de pantalla tradicional y el formato de exposición, explorando la edición y los métodos de metraje encontrado como una forma de cambiar el significado en las imágenes y crear nuevas narrativas. Sus últimos trabajos se centran en las nuevas formas de auto-representación y exhibición de lo privado en internet.

Itziar Barrio

I am a Writer

2014

Serigrafía sobre látex

48x200 cm

sobre la obra

I'm a Writer es parte de una serie titulada *I use people for what I write* ("Uso a las personas para lo que escribo"). El texto de la obra es de un diálogo de la película *Instinto Básico* (1992). Esta obra y la serie a la que pertenece son parte del proyecto *The Perils of Obedience* (Los Peligros de la Obediencia) en la que mezcla performance, teatro, video y experiencias en directo para enfrentar códigos establecidos de interacción humana, revisitar su significado original y crear una nueva mitología alrededor de ellos.

sobre la artista

Itziar Barrio (Bilbao, 1976) vive y trabaja en Nueva York. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente. La obra de Barrio se basa en la idea de que el lenguaje es conocimiento y que la realidad es algo que se construye y recrea constantemente. Itziar Barrio desarrolla una original deconstrucción de los iconos y códigos sociales que habitan nuestra vida cotidiana, reinterpreta su sentido original y crea una nueva ficción/mitología alrededor de ellos.

Cara Benedetto

Studio visit
2011
Vinilo
160x42,4 cm

sobre la obra

Studio Visit fue creada para la exposición "Breaking Waves" en Taxter and Spengemann, que reunía obras sobre respuestas de texto formales a varios tipos de feminismo. Esta pieza juega sobre el lenguaje con referencias de género y es una respuesta a una visita de estudio que Benedetto llevó a cabo con la artista Mierle Laderman Ukeles.

sobre la artista

Cara Benedetto (Wisconsin, 1979) es una artista multimedia, escritora y performer estadounidense cuyo trabajo escapa de cualquier fácil definición. Su práctica artística se centra alrededor de la identidad y sexualidad femenina y queer, roles de actuación y jerarquías. Benedetto se graduó en la Wisconsin University, River Falls en 2001 y recibió su Master en Columbia University en 2009. Vive y trabaja en Richmond, Virginia.

Eliza Bennett

A woman's work is never done

2013

Vídeo

8 min

sobre la obra

A woman's work is never done ("El trabajo de una mujer nunca acaba") nace de un trabajo fotográfico previo con el mismo título. En este video, Bennett usa su propia piel como material de base, como un lienzo sobre el que cose capas de hilo entrelazado para crear la apariencia de una mano marcada por el trabajo. Usando el bordado, una técnica tradicionalmente asociada a la feminidad, pero revisitando su función y aplicándola a su propia piel en un proceso aparentemente doloroso, la artista desafía la idea preconcebida de que el trabajo femenino es fácil y ligero.

sobre la artista

Eliza Bennett (Midlands, UK, 1980) es una artista inglesa que, tras estudiar arte, se graduó en diseño de moda. Su interés por la creación de narrativas visuales la llevó a trabajar en diseño de vestuario y fabricación de accesorios, así como a producir trabajo artístico propio. Su trabajo abarca diferentes disciplinas e integra técnicas tanto tradicionales como contemporáneas. Se inspira en el cuerpo humano que entra en contacto con el mundo, encontrando la diferencia entre lo que puede ser articulado conscientemente, lo que tiene que ser percibido y las creencias preconcebidas a las que obedecemos, que ignoramos o malinterpretamos en el intento de dar valor y sentido a la vida.

Arvida Byström & Maja Malou Lyse

Selfie Stick Aerobics

2015

Vídeo

4 min 38 seg

sobre la obra

El video tiene la gráfica old-school de los SIMS y recuerda clases de aeróbic televisivo vintage. Todo es abrumadoramente rosa, y caramelos, pintalabios y copas menstruales flotan en el aire. No se entiende en seguida si se trata de otro ejemplo de "cultura del selfie" o una parodia de la misma. En realidad, es más que una simple parodia. En palabras de Maja Malou Lyse: "Vemos los selfies como un medio eficaz de expresión personal y una herramienta para resistir a una cultura mediática dominada por los hombres, reclamando una identidad y cuerpo femeninos, apropiándonos de nuestra propia imagen en lugar de someterla a la mirada masculina. En este sentido, un selfie puede ser un acto radical de empoderamiento político".

* Entrevista en Huffigton Post http://www.huffingtonpost.com/entry/selfie-stick-aerobics_us_561d71a2e4b050c6c4a341d0

sobre las artistas

Arvida Byström (Estocolmo, 1991) es una fotógrafa y artista visual afincada en Londres, Estocolmo y Los Ángeles. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente y ha comisariado exposiciones en Londres, Estocolmo y Dinamarca.

Maja Malou Lyse (Copenhague, 1993) es una artista visual danesa cuyo trabajo se enfoca en la identidad femenina, la sexualidad y el placer femenino y los medios de comunicación. Tiene un blog, Booth Bitch, pensado para el análisis de estos temas.

Kelli Connell

This morning / Sweetwater /
Reflection
2008-2010
Fotografía a color
100x75 cm

Kitchen tensión
2002
Fotografía a color
100x75 cm

sobre la obra

Estas imágenes han sido creadas combinando dos o más fotografías de la artista en una única foto. Connell reconstruye relaciones íntimas que ha vivido en primera persona, observado en público o visto en la televisión, actuando el papel de ambos personajes al mismo tiempo. En las palabras de la propia Connell: "Este trabajo representa un cuestionamiento autobiográfico de la sexualidad y de los roles de género que condicionan la identidad del individuo en las relaciones íntimas". La acción de la artista de substituir al otro consigo misma nos hace cuestionar los códigos sociales a través de los cuales vivimos y juzgamos las relaciones y, al mismo tiempo, sugiere una imagen de las relaciones como una extensión del yo.

* Web de Kelli Connell <http://kelliconnell.com/information/statement/>

sobre la artista

Kelly Connell (Oklahoma, 1974) es una fotógrafa estadounidense afincada en Chicago. Su trabajo ha sido presentado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Sus obras están en colecciones de diversas instituciones como The Metropolitan Museum of Art, Los Angeles County Museum of Art, The Philadelphia Museum of Art o The Dallas Museum of Art.

Alba Feito

Nosotras devorándonos
2016
Acrílico sobre pared
Dimensiones variables

sobre la obra

"Hay una figura grande que se devora, devora su representación. Partimos de esta *mujer* como individuo que se fagocita, que no se puede nombrar. No hay una definición de esa *mujer* si no es leída por sus *piezas*. Las piezas que componen a esta *mujer* aparecen esparcidas. No existe ese bloque, solo es un conjunto de piezas esparcidas. Hay confusión en el ensamblado. No parece que siga ningún orden. Hay piezas sin forma que no entendemos." Alba Feito

sobre la artista

Alba Feito (Asturias) estudió Bellas Artes en Barcelona. Al finalizar se alejó de la práctica artística para estudiar un master de filosofía contemporánea. Paralelamente participó en proyectos de autoedición con su propia editorial de fanzines, participando en numerosas publicaciones, charlas y organización en festivales. Es integrante del colectivo Nenazas, generando performances y fanzines de carácter feminista. Ha trabajado también en diferentes proyectos en el ámbito de la ilustración y el cómic, tanto expositivos como publicaciones.

Núria Gómez Gabriel

Las fotografías de la Iconografía frecuentan sus páginas
2016

Risografía

2 piezas

29,7x42 cm

sobre la obra

A finales del siglo XIX en París un grupo de médicos científicos establecieron la noción de "psicología visual" a partir del trabajo fotográfico y la sugestión clínica con las mujeres internadas en la Salpêtrière. Las imágenes y los entornos jugaron un papel central en la documentación, el diagnóstico, el tratamiento y la concepción de los escenarios que habitaron las pacientes.

sobre la artista

Núria Gómez Gabriel (Barcelona, 1987) artista-investigadora y su práctica incluye la programación, la crítica y la docencia. Forma parte del micro-colectivo editorial Cine Quieto y desarrolla su actividad como gestora cultural en la sala KINO. Su trabajo, sean libros, películas o proyectos de exposiciones, investiga lo que está entre los cuadros y entre líneas para reflexionar sobre los límites de la narrativa y sus posibles soportes y variaciones. Sus trabajos se han mostrado en contextos como *Las Jornadas de la Imagen del Centro de Arte Dos de Mayo* (2016), *The Museum Is Closed* en el MACBA (2016) o *DIY* en la Fundación Joan Miró (2016). Ha formado parte de exposiciones colectivas como *Do it with Others* (Madrid, 2016), *ArtBo* (Bogotá, 2015) o *Autoedit* (Pamplona, 2014), entre otros.

Frances Goodman

Split/Swallow
2013
Neón
180x115 cm

sobre la obra

Spit/Swallow ("Escupe/Traga") es un neón intermitente pensado como un juego metafórico sobre los estereotipos femeninos: mujeres que tragan sus palabras, aceptando lo que se les da y se les pide, o mujeres que escupen sus palabras, pensamientos y emociones y que rechazan expectativas y normas sociales.

sobre la artista

Frances Goodman (Johannesburgo, 1975) es una artista visual sudafricana, hoy considerada una de las artistas más destacadas de su país. Su trabajo artístico, que incluye instalaciones, fotografía, escultura y instalaciones sonoras, se centra primeramente en las mujeres y en las nociones contemporáneas de belleza y deseo. Sus principales intereses son la identidad femenina y las ansiedades causadas y alimentadas por el bombardeo de los medios y las expectativas sociales. El deseo y la moral son también temas subyacentes en su trabajo.

Joana Kohen

As You Wanted Me To Be
2016
Fotografía a color, tríptico
80x120, 80x120, 30x120 cm

Souled Out / Fit In
2016
Técnica mixta (Caja de
metacrilato e hilos de algodón)
2 piezas
31x43x25 cm

sobre la obra

El trabajo incisivo de Kohen se enfrenta al narcisismo digital y al culto a la individualidad, a la autoimagen y al mito de la belleza. En consonancia con la fragmentación contemporánea de uno mismo y de las funciones de corte de la edición fotográfica, Kohen divide su cuerpo desnudo en múltiples partes y recorta rasgos faciales en *As You Wanted Me to Be* ("Como querías que fuera") mientras que este mismo impulso también la lleva a dividir obras individuales en trípticos en una multiplicación de motivos.

sobre la artista

Joana Kohen (Estambul, 1988) es una artista turca afincada en Estambul. Su trabajo se centra en la noción de identidad personal, sexual y nacional. Kohen ha fundado la Un-Known Art Initiative, un espacio artístico sin ánimo de lucro que también publica el *Un-Known/zine* y el *Prospektus Artist's Books*. Kohen estudió diseño textil en el Istituto Marangoni, en Milán, y en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Ha expuesto su trabajo ampliamente en Turquía y Europa.

Dina Litovsky

Meatpacking
2012-2015
Fotografías a color
90x64 cm

sobre la obra

La serie *Meatpacking* documenta la vida nocturna en las calles del distrito Meatpacking de Nueva York. Litovsky retrata a enjambres de jóvenes mujeres arregladas para la noche, ansiosas de exhibirse pero inseguras en sus tacones y unidas en grupo como protección, mientras los hombres miran, silban y comentan. La calle se convierte en lo que Litovsky llama un "microcosmos de políticas sexuales". La serie captura las contradicciones y desequilibrios de la interacción entre los sexos en una sociedad en la cual los medios de comunicación incitan a las mujeres a exponerse como objetos sexuales.

sobre la artista

Dina Litovsky (Ucrania, 1979) se mudó a Nueva York en 1991. Se graduó en psicología en la New York University y posteriormente obtuvo un Master en fotografía en la School of Visual Arts (New York) en 2010. Su trabajo analiza las conductas sociales en espacios públicos y privados.

Sarah Maple

If I Loved you it was because of your hair. Now you no longer have your hair so I don't love you anymore

2010

Óleo y acrílico sobre lienzo

170x190 cm

sobre la obra

Este cuadro reinterpreta el *Autorretrato con Pelo Corto* de Frida Kahlo, en el que se retrata con la ropa de su exmarido, con el pelo rapado y mechones esparcidos por el suelo. El título del cuadro de Maple es la letra de una popular canción que Frida escribió en su obra: "Mira que si te quise, fue por el pelo. Ahora que estás pelona, ya no te quiero". Maple retrata al icono pop Britney Spears en la misma pose. "Me interesa mucho la idea cultural/histórica de lo que significa ser mujer y como nuestros valores están tan enraizados. Inconscientemente actuamos según roles de genero que nos definen y limitan nuestras experiencias de vida.[...] Raparse el pelo es muy desafiante para una mujer. Para una mujer denunciar su sexualidad es el máximo acto de desafío".

* De una entrevista en FAD Magazine <http://fadmagazine.com/2013/02/01/sarah-maple/>

sobre la artista

Sarah Maple (Sussex, 1985) es una artista británica de origen Iraní cuyo trabajo trata de feminismo, religión e identidad. Maple se graduó en Bellas Artes en la Kingston University en 2007 y el mismo año ganó el premio '4 New Sensations' para artistas emergentes, galardonado por la Saatchi Gallery. Sus obras y performances han sido mostradas internacionalmente en galerías e instituciones como la Tate Britain.

Sandra March

Autorretratos
2004-2016
Lápiz sobre papel
29,7x21 cm

sobre la obra

"En las fotografías y en los espejos vemos reproducciones de cómo somos físicamente, mediatizadas por objetos: un papel, una pantalla, un espejo. Es como ven los demás nuestro cuerpo. Sin ningún elemento de representación, lo que podemos ver de forma directa acerca de nuestro cuerpo es una vista en escorzo que lo deforma, a razón de la perspectiva, y que no permite vernos la cara: una materia anónima y distorsionada. Esta serie de dibujos responde a la necesidad de buscar la belleza en los volúmenes y formas de mi cuerpo, visto desde este punto de vista subjetivo." Sandra March

sobre la artista

Sandra March (La Seu d'Urgell, 1974) entiende la práctica artística como un medio para analizar y reinterpretar temáticas clásicas. Su trabajo se articula sobre cuatro ámbitos de especulación: el concepto de corporeidad, los valores y estereotipos asociados al género, la manera en que la cotidianidad o la autobiografía reflejan el imaginario colectivo, y el libro como contenedor o síntesis de sus proyectos. Sus proyectos nacen de una investigación filosófica y artística, con el objetivo de realizar una revisión crítica, pedagógica e irónica.

Camille Moravia

Prends soin de moi

2016

Fotografías en blanco y negro

Dimensiones variables

sobre la obra

"Camille Moravia ha comprendido que una imagen se lee mejor que un texto. Utiliza paneles con palabras que, como en las películas de Debord o Godard, tienen el estatus de imagen. [...] Es evidente que Moravia está más cerca del feminismo de Virgines Despentès o de Paul B. Preciado que del de Simone de Beauvoir o de Judith Butler. [...] Evidentemente es fácil ver las conexiones de la práctica artística de Camille Moravia con la de Sophie Calle*. De hecho, todo el mundo se lo dice. De ahí el proyecto que está desarrollando ahora: 'Hay que matar a Sophie Calle'. Un asesinato simbólico en el que la madre Sophie Calle es matada simbólicamente por su hija Camille Moravia". **

* El título de la obra que presentamos, *Prends soin de moi*, es una referencia explícita a la obra de Sophie Calle *Prenez soin de vous*.

**Extractos de la presentación del trabajo de Moravia por Bernard Mercadé en el Prix AICA France de la critique d'art 2014.

sobre la artista

Camille Moravia es una artista francesa afincada en París. Su trabajo incluye fotografía, teatro, video, performance interactiva, obra con texto e interacciones en redes sociales. Su trabajo es profundamente autobiográfico y personal y se enfoca en temas de identidad e interacción personal y sexual.

Alyson Provax

Time wasting experiment

2009-2012

Tipografía

12,5x12,5 cm

sobre la obra

Entre 2009 y 2012, Alyson Provax documentó los intervalos de tiempo que le parecía estar malgastando y captó estos momentos en breves frases imprimidas en tipografía. A través de este proyecto, Provax revela sus ansiedades e inseguridades personales, retratando la dimensión íntima del conflicto interno entre la autocrítica y la aceptación de uno mismo. Las impresiones tipográficas son producidas con su imprenta Chandler and Price, de más de 100 años. Representan una especie de autorizaciones que te permiten pasar un periodo de tiempo de manera improductiva.

sobre la artista

Alyson Provax (California, 1984) es una artista americana afincada en Portland, Oregón. Está interesada en las experiencias cotidianas y banales de aburrimiento y ansiedad así como experiencias transcendentales y universales de pérdida y búsqueda de significado. Provax trabaja principalmente con técnicas tipográficas, pero también con animación y collage. trabaja de un modo experimental, a menudo haciendo impresiones únicas, usando una matriz para crear repetición con la misma pieza.

Sophia Wallace

Until she is free

2016

Neón

122x18 cm

sobre la obra

Until she is free ("Hasta que ella sea libre") es parte de una serie de neones que continúa la exploración de Wallace sobre cómo el poder moldea el conocimiento de nuestro cuerpo y de las relaciones sociales. La serie pretende estetizar una visión de la liberación y está fundamentada en legados del arte conceptual y de la teoría feminista y queer.

sobre la artista

Sophia Wallace (Seattle, 1978) es una artista conceptual afincada en Nueva York que usa una variedad de medios artísticos para explorar la alteridad. Wallace enfoca su trabajo en cómo la alteridad se construye visualmente en el cuerpo a través del género, del sexo y de la raza. Wallace ha presentado su trabajo en destacadas exposiciones fuera y dentro de Estados Unidos y ha sido reconocida y expuesta viralmente gracias a su proyecto *Cliteracy*, que abordaba el tema de la sexualidad femenina y de la soberanía sobre el propio cuerpo a través de objetos de texto, intervenciones no-autorizadas en la calle, performance y escultura. Wallace se graduó en el Smith College y obtuvo un Master en fotografía en la New York University.

Verónica Navas Ramírez

Hasta Agotar Existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida)

2016

Duración: 50 min

Sesiones: Sábado 28 de enero 18:00h y 21:00h (Aforo limitado)

Diseño de Luces y técnico de función: Oriol Corral

sobre la obra

Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida) es una pieza de autoría escénica en clave documental; ocho estrategias-cojín concebidas, trabajadas e interpretadas desde una voz narrativa y visual muy personal, pero con el deseo absoluto de universalidad.

Partiendo de una premisa tan obsesiva como irreal —la certeza de que su madre morirá mañana—, reflexiona sobre las relaciones madre e hija, la construcción de una misma como mujer, la herencia social y de género, los clichés y los anhelos, la incorrección política e incluso la oportuna (falta de) precisión de la lengua para definir el entorno y nuestros sentimientos.

sobre la artista

Verónica Navas Ramírez (Barcelona, 1986), creadora escénica y guionista. Su universo artístico es un maridaje de visualidad y narratividad nutrido de cine, artes escénicas y cómic. Su contexto de interés, siempre con una marcada perspectiva de género, se mueve entre las performatividades documentales, el *site-specific*, el *field recording*, el trabajo de la palabra en escena como signo plástico-visual y el espectador como accionador/intérprete. Sus últimos trabajos en artes escénicas son *TOC-rrr-TOC* (dirección; FITZ! Zentrum für Figurentheater, Stuttgart, 2016), *Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida)* (autoría; Institut del Teatre, 2016) y *Un paseo colectivo* (junto a Xavier Manubens; La Caldera, 2016).