

**vídeo a la
mexicana**

09

mónica mayer

montehermoso

**De sexo-s, amor
y humor**

**Sexuaz,-ez, maitasunaz
eta umoreaz**

**On sex-es, love
and humor**

De sexo-2 amor
y humor

Sexual-2, matanzas
eta umoreas

On sex-2 love
and humor

cast.

Plantearse un comisariado sobre el videoarte feminista en México puede ser lo más fácil del mundo... o lo más difícil.

De entrada se deben resolver tres misterios: ¿qué es videoarte? ¿qué es feminista? y ¿qué es México? Después las obras y el comisariado mismo deben encontrar su propia voz dentro de su entorno, puesto que el significado y la reverberación de las obras dependen en gran medida de su contexto.

Videoarte.- En estos tiempos de omnipresencia de los soportes digitales y su arrolladora obsolescencia, en una época en la que los límites físicos y conceptuales de las obras son inquietos e inquietantes, no es fácil precisar qué es videoarte. Algunas piezas incluidas en esta selección fueron concebidas como tales, pero otras originalmente se realizaron en súper 8. Unas son obras completas en sí mismas y otras han sido elementos de performances o video-instalaciones que encontraron un segundo aire en la pantalla de plasma. Hay híbridos entre el performance, su documentación o su re-presentación y el video-juego que eluden cualquier definición. Si las piezas y las artistas están cómodas con el formato en el que se presentan aquí y bajo la definición de videoarte, las he incluido. Lo importante es disfrutarlas.

Feminismo.- En las últimas cuatro décadas las ideas feministas –por así llamar en primera instancia a los conceptos básicos sobre la igualdad de la mujer– han permeado a la cultura general, lo cual es una hazaña. En 2005 el gobierno llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional sobre discriminación en México¹ y fue interesante que la mayoría de los hombres expresó que las mujeres merecemos ser tratadas como iguales, aunque al mismo tiempo el 40% afirmó que debíamos trabajar en labores propias de nuestro sexo. Como dice el refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho.

1 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Mayo, 2005. Secretaría de Desarrollo Social. Consultado el 15 de febrero de 2010 en <http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/discriminacion/Resumen/Resultados%20Generales%20por%20Modulo.pdf>

Lo anterior puede parecer aterrador, y lo es, pero contextualicémoslo. Por ejemplo, a finales de los setenta entrevisté al doctor que recibía a las mujeres violadas en la delegación de policía. Fui como parte de la investigación para la película *Rompiendo el Silencio* de Rosa Martha Fernández, durante mi breve participación en el Colectivo Cine Mujer, que fue el primer grupo de cine feminista. Lo escuché decir, sin parpadear, que era imposible penetrar a una mujer contra su voluntad, aunque su último caso había sido una mujer de 70 años a quien primero golpearon. El tipo ni siquiera notaba lo absurdo y discriminatorio de su postura. Hoy, si un médico piensa lo mismo, no se atreve a decirlo. Por lo menos de dientes para afuera el cambio es generalizado. Si aún los más reacios han cambiado un poco, quiere decir que hemos avanzado un pasito en este arduo y lento camino hacia la desarticulación de un sistema patriarcal antiguo, arraigado y resistente.

De acuerdo a mi propia encuesta personal, entre lo que las mujeres artistas dicen y lo que hacen existe una discrepancia similar, pero a la inversa: la mayoría niega ser feminista pero en la práctica ejercen una clara crítica al sexismo y sus búsquedas van más o menos a la par —e incluso se anticipan— a las rutas que han ido tomando la teoría y la militancia feministas locales y globales de las últimas décadas. Quizá algunas de ellas aún le temen al estigma social de la palabra feminista —mal entendida por muchos como machismo a la inversa. Es posible que otras sientan que la lucha feminista que revaloraba y reconstruía la idea de la mujer a partir de sus diferencias está superada y lo que procede es desarticular toda construcción de género. No importa. La realidad es tan compleja que da para eso y más. El hecho es que sus obras reflexionan sobre las mujeres, su representación y su mirada. Para mí, esto significa que en algunos sectores de la sociedad los cambios generados por el feminismo se han afianzado. Por ello, en esta selección no tomo en cuenta cómo se autodefinen las artistas, sino lo que leo en su obra.

En lo personal hay dos estilos latinoamericano, que detesto otro que siempre es político co

Además, actos son amores, dice otro refrán. Si bien pocas artistas se asumen como feministas y aún menos como artistas feministas, existe entre la mayoría de ellas una cálida solidaridad compartida por teóricas y comisarias que está dando resultados interesantes. Como dinosaurio del arte feminista en México, que entiende lo complejo que ha sido ganar espacios para la discusión sobre género, me conformo con esta definición ancha y flexible del feminismo.

En la teoría destaca el trabajo de Cynthia Pech, cuyo libro *Fantasmas en tránsito. Prácticas feministas de videastas mexicanas* constituye la primera reflexión sobre videoarte y feminismo en México.

También hay investigadoras y artistas que han organizado proyectos de videoarte hecho por mujeres o con un enfoque de género. A Claudia Prado le debemos *Guonderguoman*², que incluyó obra de Amaranta Sánchez, Cecilia Navarro, Alejandra Echeverría, Paulina del Paso, Carolina Esparragoza, Ximena Cuevas, Silvia Gruner y Claudia Fernández. Grace Quintanilla nos regaló *Juega!*³, un comisariado con trabajos de Angélica Chío, Gabriela León, Paula Sabina, Vanessa Quintanilla, Gabriela León, Larisa Escobedo, María Escurra y otras. Mónica Dower⁴ curó el ciclo *Paris/New York/México* con artistas de las tres ciudades y entre las mexicanas Julia Barco, Fabiola Torres Alzaga y Marcela Armas. En 2009, Araceli Zúñiga comisarió el programa *El insilio en México Frontera*. Bordo de mí misma para el tercer festival internacional de artes electrónicas y vídeo *TRANSITIO_MX* con las artistas indígenas como Luna Marán, Ana Santos, Ana Rosa Duarte, Maira J. Desales y Teófila Palafox.

Y, si visitan el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas⁵, que es una iniciativa de la fotógrafa Lucero González, encontrarán obra de muchas otras. Por buenas artistas no paramos.

² *Guonderguoman* se presentó en noviembre de 2002 en el Laboratorio de Arte Alameda en la Ciudad de México

³ *Juega!* que puede verse en el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas en <http://www.museodemujeres.com/matriz/juega/index.html>.

⁴ En febrero de 2008 se presentó esta selección de vídeo y cine experimental de 33 mujeres artistas de Paris/Nueva York/México, en el Centro Cultural Indianilla en la ciudad de México.

⁵ (<http://www.museodemujeres.com>)

Estereotipos del arte mexicano, y en general del latinoamericano. Uno es que nuestro trabajo es exótico y el otro es político con tintes melodramáticos y sanguinolentos.

México.- El problema más grande que enfrenté a la hora de seleccionar las obras para esta muestra fue qué idea de México quería o podía transmitir a partir del trabajo de ocho artistas.

México es un país complejo y diverso, por lo que la idea de una identidad nacional es absurda. Pero, así como las mujeres hemos padecido la invisibilización resultante de ser el “otro” en una relación de poder inequitativa entre los sexos que nos hace presas de roles y estereotipos constreñidos e incómodos, a quienes nacimos y/o vivimos en México, con su profunda marca colonial y su difícil realidad económica, nos ha tocado tratar de romper las categorizaciones que perpetúan las desigualdades que se generan entre el centro y la periferia -por así llamar a quienes escriben las historias o las teorías y a quienes hemos quedado excluidas de ellas o de su escritura.

En lo personal hay dos estereotipos del arte mexicano, y en general del latinoamericano, que detesto. Uno es que nuestro trabajo es exótico y el otro que siempre es político con tintes melodramáticos y sanguinolentos. Sin pretender proponer una visión de lo que es México, he intentado esquivar esta visión considerando como arte político aquel que cuestiona estructuras más que hechos y que busca desarticular las relaciones de poder no sólo a través de su contenido, sino también de su forma, soporte, distribución e incluso a quien se considera artista.

Me queda claro que, viviendo en el enmarañado cruce de ejes de inequidad en el que vivimos, en los que a veces somos oprimidos/as y a veces opresores/as, aunque eludirlos es inevitable, evidenciarlos no. La mayoría de las artistas que seleccioné viven en la ciudad de México, provienen –como yo– de la clase media o media alta y tienen estudios universitarios. En un país en el que 40%

Son piezas que me han enseñado a repensar mi experiencia como mujer.

de la población vive en pobreza extrema, esto, aunque no nos identifiquemos con ella, nos coloca en una élite.

No incluí, por ejemplo, el trabajo de Susana Quiroz e Inés Morales, cuyos vídeos documentan la experiencia de las mujeres en comunidades marginales. Esta selección tampoco refleja el severo fenómeno de migración hacia Estados Unidos que vive México y que nos corroe hasta el tuétano. No he incluido artistas mexicanas que viven en EU como Pilar Rodríguez. Mi selección ni siquiera muestra una diversidad sexual ampliamente documentada por ejemplo, por Rotmi Enciso, ni la visión de las videoartistas indígenas.

A estas alturas seguramente se estarán preguntando qué será lo que habré incluido, si evidentemente dejé todo fuera. Después de pensarlo mucho, decidí compartir con ustedes trabajos de artistas que nacieron o viven en México que me han hecho reír. Son piezas que se me han grabado en la memoria porque me pusieron nerviosa...y me hicieron reír, porque me causaron asombro... y me hicieron reír o porque me dieron un enorme placer... y me hicieron reír.

Algunas de estas obras se me han quedado incrustadas entre los recuerdos a lo largo de varias décadas y otras las conocí más o menos recientemente pero se repiten en mi mente insistentemente. Son piezas que me han enseñado a repensar mi experiencia como mujer. Unas han hecho que entienda en el cuerpo complejos conceptos teóricos que no acababa de asimilar. Otras, realizadas hace décadas, han precedido a la teoría y apenas empiezan a comprenderse. Es el trabajo de Pola Weiss, Maris Bustamante, Eugenia Chellet, Sarah Minter, Mónica Castillo, Ale de la Puente, Débora Carnevali y Paola Esquivel.

**obras
en
exposi-
ción**

maris bustamante

**“mensaje hablado. opinión
autorizada sobre la
experimentación” (1978-80)
duración: 1’ 39”**

Como se aprecia en esta obra, Bustamante viene abriendo brecha en el arte no-objetual y el feminista desde hace décadas. Su obra siempre ha tenido relación con el vídeo o porque realizaba acciones para la televisión (<http://video.google.com/videoplay?docid=667875965236652046#>) o porque integraba pequeños súper 8 a sus acciones ante público, como es el caso de *Mensaje hablado. Opinión autorizada sobre la experimentación*, que me cautivó desde que la vi por primera vez, por la tensión existente entre una voz que no se escucha y un mensaje que se entiende perfectamente bien. Hoy que la veo nuevamente disfruto su calidad estética y veo que también representa la transición del papel de la mujer.

Maris Bustamante (1949) es artista visual, académica e investigadora. Participó en el Movimiento de los Grupos en México en los setentas. Fundó el *No-grupo* (1977-1983) y el grupo de arte feminista *Polvo de Gallina Negra* (1983-1993) con Mónica Mayer. Ha recibido distinciones como: Beca de Creadores e intelectuales, FONCA (1990); Artista en residencia en el Banff Centre for the Arts, Canadá (1995); Fideicomiso para la Cultura México-USA/Rockefeller con la investigación: “Hacia una historia de los No Objetualismos en México: 1969-1979 (2001). En 2005 fundó el centro en transdisciplina CAHCTAS, S.C. (<http://www.cahctas.org>). En 2008-9 fue Fulbright Scholar en San Francisco State University en California.

débora carnevali

“rompiendo tres cristales”*
(2006)

duración: 2’

A través de este videoperformance en el que la presencia de la artista es evidente porque su avatar es idéntico a ella y en estos tiempos en los que nuestra presencia virtual es más evidente que la presencial, Débora Carnevali realiza una serie de operaciones complicadas, muy de su época. Se apropia de material de videojuegos y utiliza este material para recrear un performance de los noventas de Elvira Santamaría en el que atravesó un vidrio enorme, rindiéndole así un homenaje. En dos minutos, Carnevali pone en juego los conceptos de autoría, las definiciones de performance y videoperformance y la transmisión de conocimiento entre mujeres: atraviesa tres vidrios.

Débora Carnevali (1985) es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Superior de Artes de Yucatán y becaria FOECAY en artes visuales en 2006. Premio del Público en el II Festival Estatal de Cortometrajes Yucatán 2005 y Premio del Jurado en la IV edición del mismo festival. Participó en la XII Muestra internacional de performance de X-Teresa (2006), Tercera Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán (2006), EJECT: Primer Festival de Video-Performance de la Ciudad de México (2006), Tercera Bienal Nacional de Arte Visual Universitario (2007) y el 10° Festival Internacional de Performance OPEN ART de Beijing (2009). Mención Honorífica en el Premio Estatal de la Juventud de Yucatán (2007).

* (de la serie *Registros de video-performances*).

mónica castillo

“efectos pictóricos I, II, III” (2000)
duración: 21” + 2’ 56” + 5”

A Castillo le apasiona la representación. Durante algún tiempo se pintó a sí misma en detalle, obsesivamente. No quería hablar de su experiencia o la de la mujer, sino de la mirada, la transformación y el tiempo. Aquí el problema es otro. No representa al modelo con pintura. Lo pinta. Recorre con su pincel las partes del cuerpo que reaccionan al tacto. Evidencia que la mirada puede ser caricia o invasión. El objeto del deseo se convierte en el deseo del objeto. El arte como acto de poder. Quizá su modelo es hombre porque es más fácil ver su reacción, pero su elección revela las estructuras que sostienen la mirada.

Mónica Castillo (1961) estudió licenciatura en la Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart y maestría en el instituto “Kunst im Kontext” de la Universität der Künste en Berlín, Alemania. Expone individual y colectivamente desde 1985. Participó en la Bienal de La Habana y en la de Perú. Su muestra itinerante *Yo es un otro* se expuso en museos en Venezuela, Brasil, México, Chile y Colombia. Expuso individualmente en el National Museum for Women in the Arts de Washington D.C. (2005) y en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (Mónica Castillo 1993-2004).

eugenia chellet

“piezas de museo” (1988)
duración: 6’

Vi esta pieza por primera vez en 1989 en la exposición *La maja soy yo*. En sus collages y su vídeo, Chellet jugaba con imágenes de la historia del arte y de la cultura pop. Eran mujeres pasivas: estaban recostadas o en brazos de un varón. Parecía preguntarse “¿Cómo he aprendido a ser mujer o cómo me veo a mí misma viéndome como tú me ves?” A muchas les agregaba su propio rostro, transformando mágicamente al objeto en sujeto. Pero va más allá. Al final, el hombre que empezó como sujeto, muta en objeto de deseo. Chellet parece responderse a su propia pregunta diciendo: “Porque así te veo yo”.

Eugenia Chellet (1948) es artista visual multidisciplinar, especializada en los arquetipos, prototipos y estereotipos femeninos que explora en vídeos, performances, etc. Su obra aborda el autorretrato y las imágenes que se cristalizan en la cultura desde el arte universal y los mass-media, las imágenes arcaicas provenientes de mitos y las representadas en los pin-ups, cómics y fotonovelas. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes países. Como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1975-2009) fue pionera en el estudio del Kitsch, la fotonovela y la anti publicidad. Para ella, el arte es un salvoconducto sin el cual la vida sería insoportable.

paola esquivel

“la hijita de aydeé” (2005)

duración: 1’ + 2’ + 1’ 8”

Esta pieza forma parte de un proyecto que empezó cuando la artista emprendió un acto de autovoyerismo. Habiendo crecido sin padre, tomó la cámara y, *bigbrotherescamente* salió a buscar a su progenitor para conocerlo y confrontarlo. También investigó su propia historia. Este pequeño tríptico explosivo, entre infantil y pornográfico, muestra a dos burdas figuritas de migajón de pan en pleno coito: son sus padres. Las voces que se oyen son las de la artista y su madre, que la guía en la representación de la escena de su concepción. Después contrató a un actor para hacer las cosas que su padre nunca hizo, como abrazarla. Reinventó su historia.

Paola Esquivel (1979) Estudió Artes Plásticas y actualmente cursa la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obtuvo la beca jóvenes creadores FONCA 2003 (medios alternativos), 2008 (vídeo). Obtuvo la beca jóvenes creadores FOECA 2002 y 2004 (escultura). Ha presentado diversas muestras individuales como *El niño que se comió a su mamá* en el Centro Morelense de las Artes (2008) y participado en colectivas en el WTC ARTFEST (DF), Bienal Nacional de Artes Visuales Yucatán (Yucatán), *Código Local*, Centro Cultural MUROS (Morelos), Galería Ruta Correa (Alemania), Festival de vídeo, Anónimo Cine Lounge (Puebla), Galería Ojo atómico (Madrid) España, Colectivo Confussion, Baktum (E.U.).

sarah minter

“háblame de amor” (2009)

~~duración:~~ 57’

Sarah Minter organizó muchas cenas en su casa. Sus invitados/as comieron, bebieron y hablaron del amor. Ella los/as grabó y a partir de esto creó una pieza que puede leerse en este formato, pero también puede ser parte de una instalación en la que se proyecta este vídeo y nuevos/as comensales vierten sus opiniones en un circuito cerrado. Sarah nunca aparece en la imagen, pero tanto su energía cálida y alegre, como su enfoque crítico siempre están presentes. Esta obra, cuya estructura de pequeño grupo con su microcosmos democrático de saberes y afectos es feminista desde su mismo formato, me hizo reír mucho... de puritito placer.

Sarah Minter realiza películas de ficción en 16 mm., vídeos, video instalaciones y documentales desde 1981. Su obra se ha exhibido en el MoMA y el Museo del Bronx en NY., Haus der Kulturen der Welt, Berlín, Canal Plus en Francia, Festival Internacional de Cine y Video de la Habana. Ha recibido reconocimientos como el Premio Coral en el Festival Internacional de Cine de la Habana y el Premio especial del Festival de cine y video Etnográfico en Berlín. Ha sido becaria de las fundaciones Rockefeller y MacArthur y es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y la Artes.

ale de la puente

“soy... una gran artista”[®] (2002)
duración: 5’ 46”

La imagen del padre es importante para las hijas, pero más para las artistas, porque su mirada nos impulsa a crear. Hay libros enteros sobre el tema⁶. Cuando vi este vídeo por primera vez lo entendí en carne propia y me reí incómoda. ¿Es tan extraordinario que un padre admire a su hija desbordadamente? ¿Sería tan sorprendente si fuera una madre hablando de su hijo? Si pensamos en este vídeo como metáfora de la sociedad y no como anécdota y consideramos a la institución como padre y a las artistas como su hija ¿no sería sensacional que el padre nos acogiera con esta admiración?

Ale de La Puente (1968) es videoartista, escritora y diseñadora industrial. Trabaja con nociones del tiempo y la memoria. Su obra combina el conceptualismo y los soportes multimedia. Ha obtenido diversas becas como la Pollock-Krassner Foundation (1999-2000) y Jóvenes Creadores del FONCA (1996-1997 y 2002-2003). Entre sus muestras individuales recientes están *...sobre los títulos*, Casa Vecina, México DF (2009) y *...y entonces?*, KBK Arte Contemporáneo, México D.F. (2008). Entre las colectivas destacan *Inner geographies/ Crossing Paths*, Tokyo Wonder Site, Tokio (2006) y *Declaraciones* en el Museo Reina Sofía, Madrid (2005). Es autora del libro *olvido - recuerdo* publicado con apoyo del FONCA (2009).

⁶ Kaveler-Adler, Susan. *The Compulsion To Create. A Psychoanalytic Study Of Women Artists*, Routledge, Gran Bretaña, 1993.

pola weiss

“ciudad-mujer-ciudad” (1978)
duración: 18’

Esta pieza se presentó por primera vez en los setenta, en una exposición de artistas jóvenes sobre la ciudad. Pola feminizó el tema, trastocando la idea de que mujer equivale a naturaleza y hombre a civilización. Planteó al cuerpo como metáfora de la ciudad y a la ciudad asumida como performance: vivimos la urbe y ella nos vive. Cuando vi este vídeo hace treinta años me asombró que la protagonista fuera una mujer real, con cicatrices y celulitis. Me dio risa que sus senos bailaran al ritmo de las campanas y me sorprendieron las tomas frontales del pubis. Era el cuerpo femenino visto por una mujer.

Pola Weiss (1947-1990) estudia en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en 1968 y en 1976 funda arTV, pequeña productora bajo la que realizó muchas de sus piezas, incluyendo *Ciudad-mujer-ciudad*. A partir de los ochenta su obra empieza a ser conocida internacionalmente, participando en las bienales de París y de Venecia. Pola es conocida como la pionera del videoarte en México, pero su búsqueda abarcó más: abandonó los soportes tradicionales, creó una alternativa ante los contenidos de la televisión comercial, desdibujó las fronteras entre el arte acción y el vídeo, inspiró a varias generaciones e hizo de la cámara una extensión de su cuerpo, precediendo los debates Cyborg.

mónica mayer

(1954) ha sido una artista re-nuente a aceptar las definiciones de lo que es arte, desarrollando un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como su producción artística escribir, enseñar y participar en la comunidad. De acuerdo a diversas publicaciones es pionera del performance y la gráfica digital en México, así como precursora y promotora del arte feminista. Con Maris Bustamante, en 1983 fundó “Polvo de Gallina Negra”, el primer grupo de arte feminista en México; y con Víctor Lerma el proyecto “Pinto mi Raya” en 1989. Ha publicado varios libros, entre ellos *Rosa chillante: mujeres y performance en México*.

eusk.

Mexikon bideoarte feministari buruzko kontzeptua munduko gauzarik errazena izateko.

Hasteko, hiru misterio ebazteko behar dira: zer da bideoarte? Zer da feminista izatea? Eta zer da Mexiko? Ondoren, lanek eta komisariotzak beren ahotsa topatu behar dute ingurunean, lanen esanahia eta distira testuinguruaren mende baitago hein handian.

Bideoarte.- Euskarri digitalen nonahikotasun- eta sekulako zaharkitzapen-garai hauetan, lanen muga fisiko eta kontzeptualak urduriak eta kezkarriak diren garaian, ez da erraza bideoarte zer den zehaztea. Aukeraketa horretan jasotako zenbait pieza hala sortu ziren, baina beste batzuk jatorrian super 8 formatuan egin ziren. Batzuk lan osoak dira bere horretan eta beste batzuk performanceetako edo bideo-instalazioetako elementuak izan dira eta bigarren airea plasmazko pantailan topatu dute. Hibridoak daude performancearen eta haren dokumentazioaren edo antzezpenaren eta bideo-jokoaren artean eta nolana hiko definizioak baztertzen dituzte. Piezak eta artistak aurkeztutako formatuarekin eta bideoartearen definizioaren mende eroso sentitzen badira, hemen jaso ditut. Garrantzitsuena gozatzea da.

Feminismoa.- Azken lau hamarkadetan ideia feministak –emakumearen berdintasunari buruzko oinarriko kontzeptuei nolabait deitezketan– kulturaren sartu dira eta hori itzela da. 2005. urtean, gobernuak diskriminazioari buruzko lehen galdeketa nazionala egin zuen Mexikon¹ eta interesgarria izan zen gizonezkoen gehiengoak emakumeek berdin tratatuak izatea merezi dugula adierazi zutela ikustea, baina, aldi berean, % 40k berez gure sexuari dagozkion lanetan jardun behar dugula erantzun zuen. Esaerak honela dio: esatetik izatera alde handia dago.

Aurrekoa izugarria dela pentsa daiteke eta hala da, baina testuinguruan koka dezagun. Esate baterako, hi-

¹ Diskriminazioari buruzko lehen galdeketa nazionala Mexikon. 2005eko maiatza. Gizarte Garapenerako Idazkari-tza. 2010eko otsailaren 15ean kontsultatua, hemen: <http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/discriminacion/Resumen/Resultados%20Generales%20por%20Modulo.pdf>

isariotza n daiteke... edo

rurogeita hamarreko hamarkada amaieran, poliziaren ordezkaritzan bortxatutako emakumeei harrera egiten zien medikua elkarrizketatu nuen. Colectivo Cine Mujer kolektiboan izan nuen partaidetza laburrean, Rosa Martha Fernándezen *Rompiendo el Silencio* filmerako ikerketaren harira joan nintzen; hura izan zen zineko lehen talde feminista. Emakumeari bere nahiaren kontra zakila sartzea ezinezkoa zela esaten entzun nion, begiak itxi ere egin gabe, azken kasua aurretik jipoitu egin zuten 70 urteko emakumea izan zen arren. Pertsona hark ez zuen bere jarreraren zentzugabekeria eta diskriminazioa sumatu ere egiten. Gaur egun medikuak halakorik pentsatuz gero, ez da esatera ausartzen. Kanpora begira gutxienez aldaketa orokorra da. Uzkuurrenak ere zertxobait aldatu badira, sistema patriarkal zahar, sustraitu eta erresistentea desegiteko ibilbide gogor eta motel horretan aurrerapausoa eman dugula esan nahi du horrek.

Nire galdeketari jarraiki, emakumezko artistek diotenaren eta egiten dutenaren artean antzeko desadostasuna dago, baina alderantziz: gehiengoak feminista denik ukatu egiten du, baina praktikan sexismoaren kritika argia egiten du eta haien bilaketak gutxi gora-behera azken hamarkadetako tokiko eta mundu mailako teoria eta militantzia feministek hartutako ibilbideari jarraitzen dieten; batzuetan aurrea hartu ere egiten diete. Batzuk agian oraindik ere feminista hitzaren estigmaren beldur dira –askok gaizki ulertzen dute, matxismoaren aurkakotzat jotzen dute. Baliteke beste batzuk emakumearen ideia haren aldeetatik balioesten eta berreraikitzen zuen borroka feminista gaindituta dagoela eta generozko eraiketa oro desegitea geratzen dela sentitzea. Ez dio axola. Errealitatea oso konplexua da, eta horretarako eta gehiagorako ere ematen du. Haren lanek emakumeei, haien ordezkaritzari eta haien begiradari buruz egiten dute hausnarketa. Nire ustez, gizarteko zenbait sektoretan feminismoak eragindako aldaketak finkatu egin direla esan nahi du horrek. Hori dela eta, aukeraketa horretan ez

Maila pertsonalean ar latinoamerikarraren bi estereotipo dau bestea, beti politikoa da.

dut kontuan hartzen artistek nola definitzen duten beren burua, haien lanetan irakurtzen dudana baizik.

Gainera, esana bat da eta egitea bestea, dio beste esae-
ra batek. Nahiz eta artista gutxik jotzen duten beren
burua feministatzat eta are gutxiago artista feministatzat,
gehiengoen artean teoriko eta komisarioekiko elkartasun
partekatu beroa dago, eta emaitza interesgarriak ari da
ematen. Generoari buruzko eztabaidak egiteko txokoa
bilatzea zein zaila izan den ulertzen duen Mexikoko arte
feministaren dinosauoa naizen aldetik, feminismoaren
definizio zabal eta malgu horrekin konformatzen naiz.

Teorian Cynthia Pech-en lana nabarmentzen da, *Fan-
tasmás en tránsito. Prácticas feministas de videastas
mexicanas*; haren liburua Mexikoko bideoarteari eta fe-
minismoari buruzko lehen hausnarketa izan da.

Emakumeek egindako edo generozko ikuspegia duten
bideoarteko proiektuak antolatu dituzten ikerlari eta artis-
tak ere badaude. Claudia Prado-ri *Guonderguoman*² zor
diogu eta bertan hauen lanak jaso zituen: Amaranta Sán-
chez, Cecilia Navarro, Alejandra Echeverría, Paulina del
Paso, Carolina Esparragoza, Ximena Cuevas, Silvia Gru-
ner eta Claudia Fernández. Grace Quintanilla-k *Juega!*³
oparitu zigun, Angélica Chío, Gabriela León, Paula Sabi-
na, Vanessa Quintanilla, Gabriela León, Larisa Escobe-
do, María Escurra eta beste hainbaten lanekin osatutako
komisariotza. Mónica Dower-ek⁴ *Paris/New York/México*
zikloa hiru hirietako artistekin eta Julia Barco, Fabiola To-
rres Alzaga eta Marcela Armas mexikarren artean egin
zuen. 2009an, Araceli Zúñiga *El insilio en México Frontera*.
Ni neu komisario izan nintzen *TRANSITIO_MX* bideo
eta arte elektronikoen nazioarteko hirugarren jaialdirako,
artista indigena hauekin: Luna Marán, Ana Santos, Ana
Rosa Duarte, Maira J. Desales eta Teófila Palafox.

Mexikoko Emakume Artisten Museoa⁵, Lucero González
argazkilariaren ekimena, bisitatzen baduzue, beste as-

² *Guonderguoman*
2002ko azaroan aurkeztu
zen Mexiko hiriko Labora-
torio de Arte Alameda-n

³ *Juega!* Mexikoko
Emakume Artisten
Museoan ikus daiteke
hemen [http://www.
museodemujeres.com/
matriz/juega/index.html](http://www.museodemujeres.com/matriz/juega/index.html).

⁴ 2008ko otsailen Paris,
New York eta Mexiko
hirietako 33 emaku-
mezko artisten bideo eta
zine esperimentaleko
aukeraketa aurkeztu zen
Mexiko hiriko Indianilla
kultur etxean.

te mexikarraren eta, oro har, gorroto dudan de. Gure lanaren exotikotasuna da bata, eta , ñabardura melodramatiko eta odoltsuekin.

koren lanak topatuko dituzue. Hain artista onak izanik, ez gara gelditu ere egiten.

Mexiko.- Erakusketarako lanak aukeratzeko garaian topatu nuen arazorik handiena zortzi artisten lanen bidez Mexikori buruzko zer ideia transmititu nahi nuen edo transmititu nezakeen erabakitzea izan zen.

Mexiko herrialde konplexua eta anitza da, horregatik, nortasun nazionalaren ideia zentzugabea da. Emakumeoi mugatutako rol eta estereotipo deserosoen preso egiten gaituen sexuen arteko bidezkoa ez den botere-harremanean “bestea” izatearen ondoriozko ikusezintasuna jasatea egokitu zaigun moduan, Mexikon jaio edota bizi garenoi, marka kolonial sakonarekin eta errealitate ekonomiko zailarekin, zentroaren eta periferiaren –istorioak eta teoriak idazten dituztenei eta haietatik edo haien idazketatik kanpo geratu garenoi nolabait deitzearren– artean sortutako aldeak iraunarazten dituzten kategorizazioak hausten ahalegintzea tokatu zaigu.

Maila pertsonalean arte mexikarraren eta, oro har, gorroto dudan latinoamerikarraren bi estereotipo daude. Gure lanaren exotikotasuna da bata, eta bestea, beti politikoa da, ñabardura melodramatiko eta odoltsuekin. Mexiko zer den azaltzen duen ikuspegia proposatzeko nahirik gabe, ikuspegi hori saihesten ahalegindu naiz, eta arte politikotzat hau hartu dut: gertakariak baino gehiago egiturak zalantzan jartzen dituen artea eta botere-harremanak edukia bidez desegitea bilatzen duena, baina baita formaren, euskarriaren, banaketaren eta artistaren bidez ere.

Bizi dugun ez-bidezko ardatzen bidegurutze korapilatsuan bizita, argi geratzen zait batzuetan zapalduak eta bestetan zapaltzaileak garenon kasuan saihestea ezinbestekoa den arren, nabarmentzea ez dela hala. Hautatutako artista gehienak Mexiko hirian bizi dira eta erdi mailako klasetik edo erdi mailako goi-klasetik datoz

–ni bezala– eta unibertsitateko ikasketak dituzte. Biztanleriaren % 40 muturreko pobrezian bizi den herrialdean, nahiz eta haiekin ez identifikatu, elitean kokatzen gaitu horrek.

Esate baterako, ez nituen Susana Quiroz eta Inés Morales-en lanak jaso; haien bideoek emakumeen esperientzia dokumentatzen dute komunitate marjinaletan. Aukeraketa horrek ere ez du islatzen Mexikok bizi duen Estatu Batuetarako migrazioaren fenomeno larria eta barne-muineraino jaten gaituena. AEBn bizi diren artista mexikarrak ez ditut aukeratu, esate baterako, Pilar Rodríguez. Nire aukeraketak, esaterako, Rotmi Enciso-k dokumentatutako aniztasun sexual zabala ere ez du erakusten, ezta bideoartista indigenen ikuspegia ere.

Puntu honetara iritsita, dena kanpoan utzi badut zer sartu dudan galdetuko duzue, noski. Luze pentsatu ondoren, Mexikon jaio edo bizi diren eta barrea eragin didaten artisten lanak zuekin partekatzea erabaki nuen. Urduri jarri nindutelako... eta barre eginarazi zidatelako, harritu egin nindutelako... eta barre eginarazi zidatelako edo izugarriko plazera eman zidatelako... eta barre eginarazi zidatelako oroimenean grabatuta geratu zaizkidan piezak dira.

Lan horietako batzuk hainbat hamarkadatan zehar orotzapenetan sartuta geratu zaizkit eta beste batzuk eza-gutu berri ditut gutxi gora-behera, baina behin eta berriro errepikatzen dira nire buruan. Nire emakume-esperientzia berriz hausnartzen irakatsi didaten piezak dira. Batzuek neureganatu gabe nituen gorputzeko kontzeptu teoriko konplexuak ulertarazi dizkirate. Beste batzuk, duela hamarkadak egindakoak, teoriaren aurretik joan dira eta ozta-ozta ulertzen hasi dira. Pola Weiss, Maris Bustamante, Eugenia Chellet, Sarah Minter, Mónica Castillo, Ale de la Puente, Débora Carnevali eta Paola Esquivel-en lana da.

Mónica Mayer

erakus-
ketarako
aukera-
tutako
lanak

maris bustamante

“mensaje hablado. opinión
autorizada sobre la
experimentación” (1978-80)
~~iraupena:~~ 1’ 39”

Obra horretan ikus daitekeen moduan, Bustamantek hamarkadak daramatza arte ez-objektualean eta feministan bidea eginez. Haren lanak lotura izan du beti bideoarekin, telebistarako lanak egiten zituelako (<http://video.google.com/videoplay?docid=667875965236652046#>) edo publikoaren aurreko ekintzetan super 8 txikiak txertatzen zituelako, *Mensaje hablado*, esaterako. *Opinión autorizada sobre la experimentación* lanak lehen aldiz ikusi nuenetik erakarri ninduen, entzuten ez den ahotsaren eta arazorik gabe ulertzen den mezuaren arteko tentsioa dela eta. Gaur berriro ikusita, kalitate estetikoaz gozatzten dut eta emakumearen eginkizunaren trantsizioa ere adierazten duela ikusten dut.

Maris Bustamante (1949) ikusizko artista, akademikoa eta ikertzailea da. Hirurogeita hamarreko hamarkadan Mexikoko taldeen mugimenduan hartu zuen parte. *No-grupo* (1977-1983) taldea eta Mónica Mayer-ekin batera *Polvo de Gallina Negra* (1983-1993) arte feministako taldea sortu zituen. Sari hauek jaso ditu, besteak beste: sortzaileen eta intelektuaren beka, FONCA (1990); Banff Centre for the Arts-eko artista, Kanada (1995); kulturarako fideikomisoa Mexiko-AEB/Rockefeller ikerketarekin: “Hacia una historia de los No Objetualismos en México: 1969-1979 (2001). 2005. urtean CAHCTAS, S.C. (<http://www.cahctas.org>) transdiziplina zentroa sortu zuen. 2008-09an Kaliforniako San Frantzisko State University unibertsitateko Fulbright Scholar izan zen.

débora carnevali

“rompiendo tres cristales” *
(2006)
iraupena: 2’

Bideoperformance horren bidez, artistaren presentzia nabaria da haren aldaketaren berdin-berdina delako, eta gure presentzia birtuala presentziazkoa baino nabarmenagoa den garaian, Débora Carnevali-k hainbat eragiketa konplexu egiten ditu, bere garaikoak oso. Bideo-jokoetako materialaz jabetzen da eta material hori Elvira Santamaría-ren beira izugarria zeharkatu zueneko laurogeita hamarreko hamarkadako performanceak islatzeko erabiltzen du, horrela, omenaldia egitez. Bi minututan, Carnevalik egilearen, performance eta bideo-performance definizioen eta emakumeen arteko eza-gutzaren transmisioaren kontzeptuez baliatzen da: hiru beira zeharkatzen ditu.

Débora Carnevali (1985) ikusizko artean lizentziatu zen Yucatángo Arteetako Goi Eskolan eta ikusizko artean FOECAY bekaduna izan zen 2006an. Publikoaren saria 2005eko Yucatángo Film Laburren II. Estatuko Jaialdian eta epaimahaiaren saria jaialdi beraren IV. edizioan. X-Teresa (2006) Nazioarteko XII. performance erakusketan, Yucatángo ikusizko arteen hirugarren bienal nazionalean (2006), EJECT: Mexiko hiriko lehen bideo-performance jaialdian (2006), unibertsitateko ikusizko artearen hirugarren bienal nazionalean (2007) eta Beijingo (2009) 10. Nazioarteko OPEN ART performance jaialdian hartu zuen parte. Ohorezko aipamena jaso zuen Yucatángo (2007) estatuko gazteria sarian.

* (*Registros de video-performances* seriekoa).

mónica castillo

“efectos pictóricos I, II, III” (2000)
irudikapena: 21” + 2’ 56” + 5”

Castillok oso gustukoa du irudikapena. Denbora-tarte batean bere burua pintatu zuen xehetasunez, obsesionatuta. Ez zuen bere edo emakumearen esperientziaz hitz egin nahi, begiradaz, eraldaketaz eta denboraz baizik. Hemen arazoa beste bat da. Modeloa ez du pinturarekin irudikatzen. Pintatu egiten du. Ukimenarekin erreakzionatzen duten gorputzeko atalak egiten ditu pintzelarekin. Begirada laztana edo inbasioa izan daitekeela nabarmentzen du. Desioaren xedea xedearen desio bilakatzen da. Artea botere-ekintzatzat. Bere modeloa agian gizonezkoa da haren erreakzioa ikusteko errazagoa delako, baina aukeraketa horrek begirada eusten duten egiturak bistaratzen ditu.

Mónica Castillo (1961) lizentziatura ikasi zuen Stuttgarteko Akademie der Bildenden Künste akademian eta maisutza Berlingo (Alemania) Univesität der Künste unibertsitateko “Kunst im Kontext” institutuan. Bakarka eta taldeka erakusketak egiten ditu 1985. urtetik. Habanako eta Peruko bienaletan hartu zuen parte. *Yo es un otro* erakusketa ibiltaria Venezuela, Brasil, Mexiko, Txile eta Kolonbiako museoetan egon zen erakusgai. Bakarkako erakusketak egin zituen Washington D.C.ko National Museum for Women in the Arts museoan eta Mexiko hiriko Arte Modernoko Museoan (Mónica Castillo 1993-2004).

eugenia chellet

“piezas de museo” (1988)
iraupena: 6’

Pieza hori lehenengo aldiz 1989. urtean ikusi nuen *La maja soy yo* erakusketan. Bere collageetan eta bideoan, Chellet artearen historiako eta pop kulturako irudiekin jolasten zen. Emakume pasiboak ziren: etzanda edo gizonezkoen besoetan zeuden. Bazirudien honela galdetzen ziola beren buruari: “nola ikasi dut emakume izaten? Edo nola ikusten dut neure burua zuk ikusten nauzun bezala ikusita?” Askori bere aurpegia gehitzen zien, objektua magia bidez subjektu bilakatuz. Haratago doa ordea. Azkenean, subjektu gisa hasitako gizonezkoa desioaren xede bihurtzen da. Badirudi Chellet-ek bere buruari honela erantzuten diola: “Nik horrela ikusten zaitudalako”.

Eugenia Chellet (1948) diziplina anitzeko ikusizko artista da eta bideo, performance eta abarretan aztertzen dituen emakumezkoen arketipo, prototipo eta estereotipoetan aditua da. Arte unibertsaletik, mass-mediatik, mitoetatik etorritako irudi zaharretatik eta pin-up, komiki eta fonobelelan irudikatutakoetatik abiatuta kulturaren kristalizatzen diren irudiak eta autoerreturatu lantzen ditu haren lanak. Bere lana hainbat herrialdetan egon da erakusgai. UNAM unibertsitateko Politika Zientzietako eta Gizarte Zientzietako Fakultateko irakasle (1975-2009) den aldetik, aurrendaria izan zen Kitsch, fonobela eta anti-publizitatearen azterketan. Berarentzat artea ibiltzeko baimena da, eta hura gabe bizitza jasanezina litzateke.

paola esquivel

“la hijita de aydeé” (2005)

~~iraupona:~~ 1’ + 2’ + 1’ 8”

Artistak autovoyeurismoko ekintzari ekin zionean hasitako proiektuaren zati da pieza hori. Aitarik gabe hezi zenez, kamera hartu eta *bigbrothereskoki* aitaren bila aterazen, hura ezagutu eta aurrez aurre jartzeko. Bere historia ere ikertu zuen. Triptiko lehergarri txiki horrek, umeentzako eta pornografiko izatearen artean, bi ogi papur baldarren irudia azaltzen du koitoaren erdian: bere gurasoak dira. Entzuten diren ahotsak artistaren eta haren amaren ahotsak dira; sorkuntzaren eszenaren irudikapenean gidatzen du. Ondoren, aktore bat kontratatu zuen bere aitak inoiz egin gabeko gauzak egiteko, hala nola besarkatzeko. Bere historia berriro asmatu zuen.

Paola Esquivel (1979) arte plastikoak ikasi zituen eta egun maisutza ikasten ari da Morelos estatuko Unibertsitate Autonomoan. FONCA 2003 sortzaile gazteen beka eskuratu zuen (euskarri alternatiboak), 2008 (bideoa). FOECA 2002 eta 2004 sortzaile gazteen beka eskuratu zituen (eskultura). Bakarkako hainbat erakusketa egin ditu, *El niño que se comió a su mamá* Centro Morelense de las Artes zentroan, esaterako. Horrez gain, erakusketa kolektiboetan ere parte hartu du, besteak beste, hauetan: WTC ARTFEST (DF), Yucatángo Ikusizko Arteen Bienal Nazionala (Yucatán), *Código Local*, MUROS kultur etxea (Morelos), Ruta Correa galeria (Alemania), Bideo jaialdia, Anónimo Cine Lounge (Puebla), Ojo atómico galeria (Madril) Espainia, Colectivo Confussion, Baktum (AEB).

sarah minter

“háblame de amor” (2009)

~~iraupena:~~ 57'

Sarah Minterrek afari asko antolatu zituen bere etxean. Gonbidatuek jan, edan eta maitasunari buruz hitz egin zuten. Artistak grabatu egin zituen eta grabaketatik abiatuta formatu horretan irakur daitekeen pieza sortu zuen, baina bideo hori proiektatzen den instalazioko zati ere izan daiteke eta mahaikide berriek iritziak emango dituzte zirkuitu itxian. Sarah ez da irudian inoiz agertzen, baina bere energia epel eta alaia, ikuspegi kritikoa, beti hor daude. Talde txikiaren egitura du lanak, ezagutzen eta afektuen mikrokosmos demokratikoarekin, feminista da formatutik hasita, eta barre eginarazi zidan... gozamen hutsez.

Sarah Minter-ek 16 mm-ko fikziozko filmak, bideoak, bideo-instalazioak eta dokumentalak egiten ditu 1981. urteaz geroztik. Haren lana erakusgai egon da hemen: New Yorkeko MoMA eta Bronx Museoa, Berlingo Haus der Kulturen der Welt, Frantziako Canal Plus eta Habanako Nazioarteko Zine eta Bideo Jaialdia. Habanako Nazioarteko Zine Jaialdian Koral saria jaso zuen eta Berlingo Zine eta Bideo Etnografikoaren Jaialdian sari berezia. Rockefeller eta MacArthur fundazioetako bekaduna izan da eta Kultura eta Arterako Funtz Nazionaleko Sortzaileen Sistema Nazionaleko kide da.

ale de la puente

“soy... una gran artista”[®] (2002)
~~iraupena: 5’ 46”~~

Aitaren irudia garrantzitsua da alabentzat, baina are gehiago artistentzat, sortzera bultzatzen baikaitu haren begiradak. Gaiari buruz liburuak ugari daude⁶. Bideo hori lehen aldiz ikusi nuenean, nire haragitan ulertu nuen eta deseroso egin nuen barre. Hain harrigarria al da aitak alaba neurritz kanpo mirestea? Hain harrigarria al litzateke semeaz hitz egiten duen ama izango balitz? Bideoa gizartearen metaforatzat hartzen badugu, eta ez anekdotatzat, eta instituzioa aitatzat hartzen badugu eta artistak haren alabatzat, ez al litzateke harrigarria izango aitak mirespen horrekin hartzea?

Ale de La Puente (1968) bideoartista, idazlea eta industria-diseinatzailea da. Denboraren eta oroimenaren nozioekin egiten du lan. Haren lanak kontzeptualismoa eta multimedia euskarriak konbinatzen ditu. Hainbat beka eskuratu ditu, besteak beste, Pollock-Krassner Foundation (1999-2000) eta FONCA Sortzaile Gazteak (1996-1997 eta 2002-2003). Bakarka egin dituen azken erakusketen artean hauek daude: *...sobre los títulos*, Casa Vecina, México DF (2009) eta *...y entonces?*, KBK Arte Contemporáneo, México D.F. (2008). Erakusketa kolektiboen artean, berriz, hauek ditugu: *Inner geographies/ Crossing Paths*, Tokyo Wonder Site, Tokio (2006) eta *Declaraciones* Madrilgo Reina Sofía Museoa (2005). FONCAren (2009) laguntzarekin argitaratutako *olvido – recuerdo* liburuaren egilea da.

⁶ Kavalier-Adler, Susan. *The Compulsion To Create. A Psychoanalytic Study Of Women Artists*, Routledge, Britainia Handia, 1993.

pola weiss

“ciudad-mujer-ciudad” (1978) iraupena: 18’

Pieza hori hirurogeita hamarreko hamarkadan aurkeztu zen lehenengo aldiz, hiriari buruzko artista gazteen erakusketan. Pola-k gaia feminizatu zuen emakumea naturaren baliokidea dela eta gizona zibilizazioaren baliokidea dela dioen ideia hankaz gora jarriz. Gorputza hiriaren metaforatzat planteatu zuen eta hiria performancetzat: hiria bizi dugu eta hiriak gu bizi gaitu. Duela hogeita hamar urte bideoa ikusi nuenean, protagonista benetako emakumea izateak harritu ninduen, orbainekin eta zelulitisarekin. Barrea eragin zidan titiak kanpaien erritmoan dantzan ikusteak eta pubisaren aurrealdeko hartualdiek harritu egin ninduten. Emakumezkoaren gorputza zen, emakumeak ikusita.

Pola Weiss (1947-1990) 1968an UNAMeko Politika Zientzien Fakultatean ikasten zuen eta 1976an arTV produktore txikia sortu zuen eta bertan lan asko egin zituen, *Ciudad-mujer-ciudad*, esaterako. Laurogeiko hamarkadatik aurrera, bere lanak nazioartean ezagun egin ziren eta Pariseko eta Veneziako bienaletan hartu zuen parte. Pola Mexikoko bideoartearen aitzindari izateagatik da ezaguna, baina haren bilaketak are gehiago jaso zuen: euskarri tradizionalak albo batera utzi zituen, merkataritzako telebistako edukien aurrean bestelako aukera sortu zuen, akzio-artearen eta bideoaren arteko mugak itxuragabetu zituen, hainbat belaunaldi inspiratu zituen eta kamera bere gorputzaren luza-pen bilakatu zuen, Cyborg eztabaidei aurea hartuz.

Kortesia: archivo de UNAM, Mexico.

mónica mayer

(1954) artearen definizioak onar
tzean artista uzkurra izan da eta ikuspegi integrala ga-
ratu du. Ikuspegi horren barruan, performance, marrazki
edo esku-hartzeez gain, idaztea, irakastea eta komunita-
tean parte hartzea ere ekoizpen artistikotzat jotzen ditu.
Hainbat argitalpenen arabera, performancearen eta gra-
fika digitalaren aitzindaria da Mexikon, baita arte feminis-
taren aitzindaria eta sustatzailea ere. 1983. urtean, Maris
Bustamanterekin batera “Polvo de Gallina Negra” sortu
zuen, Mexikoko lehen arte feminista taldea; eta 1989an
Víctor Lerma-rekin batera “Pinto mi Raya” proiektua
atera zuen. Hainbat liburu argitaratu ditu, horien artean
Rosa Chillante: mujeres y performance en México.

engl.

Approaching the task of curating feminist video-art in Mexico can be the easiest thing in the world... or the hardest.

To begin with, three mysteries need to be resolved: What is video-art? What is feminist? and What is Mexico? Next, the works and the curatorial work itself must find their own voice within their environment, given that the meaning and significance of the works are largely dependant on their context.

Video-art.- In these days when digital media and their overwhelming obsolescence are ubiquitous, in an era when the physical and conceptual limits of artworks are disturbed and disturbing, it is not easy to define video-art. Some of the pieces included in this selection were conceived as such, whilst others were originally produced in super 8. Some works are finished pieces, whilst others are just one of the elements of performances or video-installations, which found a second life on the plasma screen. There are hybrids between performance art, its documentation and its re-presentation, and the video-game, which elude definition. If the pieces and artists are comfortable with the format in which they are presented here, and under the definition of video-art, I have included them. What is important is to enjoy them.

Feminism.- In the last four decades feminist ideas –as one can initially call the basic concepts regarding women’s equality– have permeated general culture, a real achievement. In 2005 the government carried out the First National Survey on Discrimination in Mexico¹ and it was interesting to observe that most men said that women deserved to be treated as equals, although, at the same time, 40% of them stated that we women should work in fields suited to our sex. As the proverb says: easier said than done.

This may seem terrifying, and it is, but let us contextualise it. For example, in the late 1970s I interviewed the police

1 First national survey on discrimination in Mexico. May, 2005. Department for Social Development. Consulted on the 15th of February, 2010 at <http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/discriminacion/Resumen/Resultados%20Generales%20por%20Modulo.pdf>

department doctor who examined women who had been raped. I was meeting him as part of the research for the film *Breaking the Silence*, by Rosa Martha Fernández, during my brief participation in the Colectivo Cine Mujer, the first feminist film group. I listened to the doctor as, without even blinking an eye, he said that it was impossible to penetrate a woman against her will, even though his most recent case had been that of a woman of 70 who had been knocked out. The man was unable to see how absurd and discriminatory his approach was. Today, if a doctor feels that way, he would not dare to say it aloud. At least in theory the change has been widespread. If even the most reluctant have managed to change a little, it must mean we have taken some small steps on the arduous and slow path toward the dismantling of an old, deeply rooted and persistent patriarchal system.

According to my personal survey, there exists a similar discrepancy between what female artists do and what they say, although it is the other way round: most claim not to be feminist, but in practice they carry out a clear criticism of sexism, and their searches take place alongside –or even anticipate– the paths taken by local and global feminist theory and activism in the last few decades. Perhaps some of them still fear the social stigma attached to the word feminist –which many mistakenly take to mean inverse machismo. It is possible that others feel that the feminist struggle which worked to reconstruct and lend new value to the idea of women on the basis of their differences has been concluded and that the next step should be to dismantle any sort of gender construction. It does not matter. Reality is so complex that it can encompass this and more. The fact is that their works reflect on women, their representation and their gaze. For me, this means that in some sectors of society the changes generated by feminism have been reinforced. Because of this, in this selection I do not look at the way the artists define themselves, but at what I can see in their work.

On a personal level, there are Mexican and Latin American artists whose work is exotic, and the second is melodramatic and

In addition, beauty is as beauty does, as another proverb says. Although few artists see themselves as feminists and even fewer consider themselves to be feminist artists, most of them share a sense of warm solidarity, which extends to female theoreticians and curators, and which is giving rise to interesting results. As a dinosaur of feminist art in Mexico who understands how complex it has been to gain spaces for gender discussions, I am happy to accept this wide and flexible definition of feminism. In the theoretical field, it is worth noting the work of Cynthia Pech, whose book *Fantasmas en tránsito. Prácticas feministas de videastas mexicanas* [Ghosts in Transit. Feminist Practices of Mexican Video makers] constitutes the first reflection on video-art and feminism in Mexico.

There are also researchers and artists who have organised video-art projects by women, or projects based on a gender approach. It is thanks to Claudia Prado that we have *Guonderguoman*², which included works by Amaranta Sánchez, Cecilia Navarro, Alejandra Echeverría, Paulina del Paso, Carolina Esparragoza, Ximena Cuevas, Silvia Gruner and Claudia Fernández. Grace Quintanilla gave us *Juega!*³ [Play!], a curated show displaying works by Angélica Chío, Gabriela León, Paula Sabina, Vanessa Quintanilla, Gabriela León, Larisa Escobedo and María Escurra, among many others. Mónica Dower⁴ curated the cycle *Paris/New York/Mexico*, with artists from these cities, and which included the work of the Mexican artists Julia Barco, Fabiola Torres Alzaga and Marcela Armas. In 2009, Araceli Zúñiga curated the programme *El insilio en México Frontera*. I myself curated the third international festival of electronic arts and video *TRANSITIO_MX* with indigenous artists like Luna

2 *Guonderguoman* was presented in November 2002 at the Laboratorio de Arte Alameda in Mexico City

3 *Juega!* can be seen at the Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, at <http://www.museodemujeres.com/matriz/juega/index.html>.

4 In February, 2008 this selection of experimental films and videos by 33 female artists from Paris/New York/Mexico was presented at the Centro Cultural Indianilla in Mexico City.

**the two stereotypes regarding
t, which I abhor. The first is that
cond is that it always displays
and gory tones.**

Marán, Ana Santos, Ana Rosa Duarte, Maira J. Desales
and Teófila Palafox.

And, if you visit the Museum of Female Mexican Artists ⁵,
an initiative by the photographer Lucero González, you
will have a chance to see the work of many others. When
it comes to good artists, we are overflowing with them.

Mexico.- The greatest problem I faced when selecting
the works for this show was which idea of Mexico I want-
ed, or could, convey on the basis of the work of eight
artists.

Mexico is a complex and diverse country, so the idea of
national identity is absurd. However, just as women have
suffered the invisibility caused by being “the other” in an
unequal power relationship between the sexes, forcing
us into uncomfortable and constrained roles and stereo-
types, those of us who were born and/or live in Mexico,
with its profound colonial influence and its difficult econo-
mic circumstances, have had to attempt to break away
from the categorisations which perpetuate the inequali-
ties generated between the centre and the periphery,
referring to those who write histories and theories and
those who have been excluded from them or from writing
them.

On a personal level, there are two stereotypes regarding
Mexican and Latin American art, which I abhor. The first
is that our work is exotic, and the second is that it always
displays melodramatic and gory tones. Without aiming to
propose a vision of what Mexico is, I have tried to avoid

⁵ ([http://www.museode-
mujeres.com](http://www.museode-mujeres.com))

They have taught

this view, instead looking at political art in terms of its questioning of structures rather than facts, and its attempts to dismantle power relationships, not only through its content but also through its form, medium, distribution, and even its notion of what is an artist.

I am well aware that, living as I am in the perplexing tangle of inequality which surrounds us, where we are sometimes the oppressed and sometimes the oppressors, although it is inevitable to lose sight of this, it should not follow that we cannot manifest it. Most of the artists I selected live in Mexico City, belong, as I do, to the middle and upper-middle class, and have studied at university. In a country where 40% of the population suffers extreme poverty, even if we do not identify with the elite, we do belong to it.

I have not included, for example, the work of Susana Quiroz and Inés Morales, whose videos document the experience of women in marginal communities. Neither does this selection reflect the harsh phenomenon of migration to the United States experienced by Mexico, which eats away at us. I have not included several Mexican artists who live in the EU, such as Pilar Rodríguez. The selection does not even reveal the sexual diversity so widely documented by, for example, Rotmi Enciso, nor the vision of indigenous video-artists.

At this point you must be wondering what I have included, as I have obviously left everything out. After thinking about it a lot, I decided to share with you the works of artists who were born, or who live, in Mexico, and who have made me laugh. These pieces have stayed in my memory because they made me nervous... and they made me laugh, because they astounded me... and they made me laugh because they gave me great pleasure... and they made me laugh.

nt me to rethink my experience as a woman.

Some of these works have become grafted to my memories over several decades, whilst others became known to me at different times, yet they insistently resound in my mind. They have taught me to rethink my experience as a woman. Some have caused me to understand, deep down, complex theoretical concepts which I had not quite assimilated. Others, produced decades ago, have preceded theory and are only now beginning to be understood. They are the work of Pola Weiss, Maris Bustamante, Eugenia Chellet, Sarah Minter, Mónica Castillo, Ale de la Puente, Débora Carnevali and Paola Esquivel.

Mónica Mayer

**works
in
exhibi-
tion**

maris bustamante

**“mensaje hablado. opinión
autorizada sobre la
experimentación” (1978-80)
duration: 1’ 39”**

As can be appreciated in this work, Bustamante has been making waves in non-objectual and feminist art for decades. Her work has always been linked to video, whether because she produced work for television (<http://video.google.com/videoplay?docid=667875965236652046#>) or because she integrated small super 8 films into her performances, as can be seen in *Mensaje hablado. Opinión autorizada sobre la experimentación*, which captivated me the first time I saw it, because of the tension between a voice which could not be heard and a message which could be easily understood. Now that I see it again I enjoy its aesthetic quality and I can see the way in which it also represents the transition in women’s roles.

Maris Bustamante (1949) is a visual artist, an academic and a researcher. She took part in the Movimiento de los Grupos in Mexico in the 1970s. She founded the *No-grupo* (1977-1983) and the feminist art group *Polvo de Gallina Negra* (1983-1993) with Mónica Mayer. She has been honoured with the Scholarship for Creators and Intellectuals, FONCA (1990); artist-in-residence at the Banff Centre for the Arts, Canada (1995); Culture Trust Mexico-USA/Rockefeller with the piece of research: “Toward a history of Non-Objectualisms in Mexico: 1969-1979 (2001). In 2005 she founded the transdisciplinary centre CAHCTAS, S.C. (<http://www.cahctas.org>). In 2008-9 she was a Fulbright Scholar at the San Francisco State University in California.

débora carnevali

“rompiendo tres cristales” *
(2006)
duration: 2’

Through this video-performance in which the presence of the artist is clear, given that her avatar is identical to her and that we are living in a time when our virtual presence is more important than our true presence, Débora Carnevali carries out a series of complex operations, very much in fitting with her time. She appropriates videogame material and uses it to recreate a 1990s performance by Elvira Santamaría in which she went through a huge pane of glass, thus paying homage to the artist. In two minutes, Carnevali puts into play the concepts of authorship, the definitions of performance and video-performance and the transmission of knowledge between women: she goes through panes of glass.

Débora Carnevali (1985) has a degree in the Visual Arts from the Escuela Superior de Artes de Yucatán and received a FOECAY scholarship in the visual arts in 2006. She received the Audience’s Prize at the II State Festival of Short Films Yucatán 2005 and the Jury’s Prize at the fourth edition of that same festival. She took part in the XII International Performance Show of X-Teresa (2006), the third National Biennial of Visual Arts of Yucatán (2006), EJECT: the first Video-Performance Festival of Mexico City (2006), the third National Biennial of University Visual Arts (2007) and the 10th International Performance Festival OPEN ART of Beijing (2009). She received an Honorary Mention at the Youth State Prize of Yucatán (2007).

* (from the serie *Registros de video-performances*).

mónica castillo

“efectos pictóricos I, II, III” (2000)
duration: 21” + 2’ 56” + 5”

Castillo is passionate about representation. For a while she painted herself in detail, almost obsessively. She did not want to speak about her experience or that of women, but about the gaze, transformation and time. Here, the problem is another. She does not represent the model with paint. She paints it. She lets her paintbrush stroke the parts of the body, which react when touched, revealing the way in which a gaze can be a caress or an invasion. The object of desire becomes the desire of the object. Art as an act of power. Perhaps her model is a man because it is easier to see his reaction, but this choice also reveals the structures which sustain the gaze.

Mónica Castillo (1961) took a degree from the Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart, and an MA at the “Kunst im Kontext” of the Universität der Künste in Berlin, Germany. She has been exhibiting her work in solo and collective shows since 1985. She has taken part in the Havana and Peru Biennials. Her itinerant show *I Is Another* was displayed at museums in Venezuela, Brazil, Mexico, Chile and Colombia. She had a solo show at the National Museum for Women in the Arts of Washington D.C. (2005) and at the Modern Art Museum of Mexico City (Mónica Castillo 1993-2004).

eugenia chellet

“piezas de museo” (1988)

duration: 6’

I first saw this piece in 1989, at the exhibition *La maja soy yo*. In her collages and video, Chellet played with images from the history of art and pop culture. The passive women she showed were either lying back or in the arms of a man. The artist seemed to be asking herself “How did I learn to be a woman, and how do I see myself when I see myself as you do?” Many of her subjects had her same face, magically transforming the object into a subject. And she goes even further: at the end, the man who started off being the subject, becomes the object of desire. Chellet seems to be answering her own question: “Because that’s the way I see you”.

Eugenia Chellet (1948) is a multidisciplinary visual artist, specialising in the female archetypes, prototypes and stereotypes which she explores in her videos, performances, etc. Her work examines the medium of self-portrait and the images which crystallise in culture from universal art and the mass-media, the archaic images of mythical origin and those represented by pin-ups, comic books and illustrated novels. Her work has been on show in a range of countries. As a teacher at the Department of Social and Political Sciences of the UNAM (1975-2009) she was a pioneer in the study of Kitsch, illustrated novels and anti-advertising. For her, art is a safe conduct without which life would be impossible.

paola esquivel

“la hijita de aydeé” (2005)

duration: 1’ + 2’ + 1’ 8”

This piece forms part of a project which began when the artist embarked on an act of self-voyeurism. Having grown up without a father, she got hold of a camera, and, in a Big Brother sort of way, went out in search of her father, to get to know him and to confront him. She also researched her own history. This small and explosive triptych, which is both childish and pornographic, shows two rough doughy figurines in the act of coitus: they are her parents. The voices which can be heard are those of the artist and her mother, who guides her through the representation of the scene of her conception. She later employed an actor to do the things her father never did, such as hugging her. She reinvented her history.

Paola Esquivel (1979) studied Plastic Arts and is currently taking a MA at the Universidad Autónoma of the State of Morelos. She was awarded a FONCA scholarship for young artists in 2003 (alternative media) and 2008 (video). She obtained the FOECA scholarship for young artists in 2003 and 2004 (sculpture). She has had several individual shows such as *The Boy Who Ate His Mum* at the Centro Morelense de las Artes (2008), and has taken part in collective exhibitions at the *WTC ARTFEST* (DF), the National Visual Arts Biennial in Yucatán, *Código Local*, the Centro Cultural MUROS (Morelos), the Ruta Correa Gallery (Germany), the Video Festival Anónimo Cine Lounge (Puebla), the Ojo Atómico Gallery (Madrid, Spain), the Confussion Collective, Baktum (E.U.). Anónimo Cine Lounge (Puebla), Galería Ojo atómico (Madrid) España, Colectivo Confussion, Baktum (E.U.).

sarah minter

“háblame de amor” (2009)

~~duration:~~ 57’

Sarah Minter organised many dinner parties at her home. Her guests ate, drank and spoke about love. She recorded them on video and created a piece which can be seen in the video format, but which can also form part of an installation in which the video is shown and new guests share their thoughts in a closed circuit. Sarah never appears in the image, but her warm and cheerful energy and her critical approach are always felt. This work, whose structure, that of a small group in a democratic microcosm of knowledge and emotions, is feminist even in terms of its format, made me laugh a lot... from pure pleasure.

Sarah Minter has produced 16mm fiction films, video installations and documentaries since 1981. Her work has been on show at the MoMA and the Bronx Museum in New York, the Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Canal Plus in France, and the International Film and Video Festival of Havana. She has been awarded the Premio Coral at the International Film Festival of Havana, and the Special Prize at the Ethnographic Film and Video Festival of Berlin. She has received Rockefeller and MacArthur scholarships and is a member of the National Artists System of the National Fund for Culture and the Arts.

ale de la puente

“soy... una gran artista”® (2002)
~~duration: 5' 46”~~

The image of the father is important for daughters, but even more so for those of us who are artists, because his gaze drives us to create things. Entire books have been written on the subject⁶. When I first saw this video it felt very personal, and I laughed uncomfortably. Is it so extraordinary for a father to admire his daughter to an overwhelming degree? Would it be as surprising if it were a mother speaking about her son? If we think about this video as a metaphor of society, rather than as an anecdote, and if we think of the institution as the father and the artists as the daughter, wouldn't it be amazing if the father welcomed us with such admiration?

Ale de La Puente (1968) is a video-artist, writer and industrial designer. She works with different ideas regarding time and memory. Her work combines conceptualism and multimedia formats. She has received several scholarships, including that of the Pollock-Krassner Foundation (1999-2000) and the FONCA Young Artists (1996-1997 and 2002-2003). Among her recent individual shows are *...on titles*, Casa Vecina, Mexico DF (2009) and *...and then?*, KBK Arte Contemporáneo, Mexico D.F. (2008). She has taken part in many collective shows, including: *Inner geographies/ Crossing Paths*, Tokyo Wonder Site, Tokyo (2006) and *Declarations* at the Museo Reina Sofía, Madrid (2005). She is the author of the book *olvido – recuerdo*, published with the support of the FONCA (2009). Reina Sofía, Madrid (2005). Es autora del libro *olvido - recuerdo* publicado con apoyo del FONCA (2009).

⁶ Kavalier-Adler, Susan. *The Compulsion To Create. A Psychoanalytic Study Of Women Artists*, Routledge, Great Britain, 1993.

pola weiss

“ciudad-mujer-ciudad” (1978) duration: 18’

This piece was first displayed in the 1970s, at an exhibition on the city featuring the work of young artists. Pola feminised the subject, subverting the idea that women equal nature, and men equal civilization. She showed the body as a metaphor for the city, and the city as performance: we live the city and the city lives us. When I saw this video thirty years ago, I was surprised by the fact that it showed a real woman, with scars and cellulite. It made me laugh to see her breasts bouncing to the sound of the bells, and I was surprised to see the frontal shots of her pubic area. It was a female body seen by a woman.

Pola Weiss (1947-1990) studied at the Department of Political Sciences of the UNAM in 1968, and in 1976 she founded arTV, a small production company through which she made many of her pieces, including *City-woman-city*. In the 1980s her work began to be well-known on an international level, and she took part in the Biennials of Paris and Venice. Pola is known as a video-art pioneer in Mexico, but her search went beyond that field: she abandoned traditional media, offering an alternative to commercial television contents; she blurred the edges between action art and video; she inspired several generations and used the camera as an extension of her body, in a way which anticipated Cyborg debates.

mónica mayer

(1954) has been reluctant, as an artist, to accept the definitions of what art is, instead developing a holistic approach which places her writing, teaching and community work along with her performances, drawings and interventions, all of which she considers to be part of her artistic production. As several publications state, she is a pioneer of performance art and digital graphics in Mexico, as well as a precursor and promoter of feminist art. In 1983, along with Maris Bustamante, she founded the first feminist art group in Mexico, known as “Polvo de Gallina Negra”. And, with Víctor Lerma, she developed the project “Pinto mi Raya” in 1989. She has published several books, including *Rosa chillante: mujeres y performance en México* [Hot Pink: Women and Performance in Mexico].

contraseñas // pasahitzak // passwords

nuevas representaciones sobre la femineidad

emetasunari buruzko irudikapen berriak

new representations on femininity

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Euzkadi