doc.

“está en mi cabeza, detrás de los ojos”

10

haizea barcenilla, saioa olmo

montehermoso

doc. 10

Instrucciones de género introyectadas

Barne-proiektatutako genero jarraibideak

Introjected gender instructions

doc. 10

Instrucciones de género introyectadas

Barne-proiektatutako genero jarraibideak

Introjected gender instructions

cast.

- Te quedarás aquí.
- Sí.
- Bailarás conmigo.
- No lo haré.
- Jugarás con este aro de alambre alrededor de tu cintura.
- Jugaré. Yo misma me encargaré de mantener el juego en movimiento.
- Sabes que sólo quiero lo mejor para ti porque eres mi corderita.
- Sí, y las corderitas se quedan dentro de la alambrada.

Figuras como la de Margaret Thatcher o Lara Croft son vistas como la excepción que confirma la regla: nos guste o no, durante mucho tiempo ha sido socialmente aceptado que las mujeres son sumisas, ordenadas, tranquilas, dulces, delicadas, comprensivas y otros muchos adjetivos que delimitan su campo de acción al cuidado y la preocupación por los demás. Es éste un estereotipo que cada vez se presenta más claramente como construido, al igual que otros más específicos que aún rondan en chistes y momentos en los que el hablante piensa no ser escuchado: que las rubias son tontas, que las niñas no saben jugar al fútbol, que una mujer no debería llevar una gran empresa porque las preocupaciones por su familia le harían desconcentrarse.

Tú la llevas. Toma, la llevas tú. Y ahora tú… Yo la llevo, lo llevo dentro, como Sigourney Weaver en *Alien Resurrección*. "Está en mi cabeza. Detrás de mis ojos". Dice cuándo, cómo y con qué postura respirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… veinte mil. No te librarás de mí porque ya soy parte de ti y marco la dirección de tu mirada. Horizonte transcendente.

La deconstrucción de estos prototipos es una gran batalla de la lucha feminista; una batalla que parece no acabar nunca, pues bien es cierto que, aún si las ideas que intentamos destruir son descartadas oficiosamente, siguen siendo tácitamente transmitidas de manera sutil

a través de los mandatos de género. Éstos constituyen un elemento mucho más taimado de la construcción de la identidad, puesto que se presentan ocultos en las relaciones sociales, en acciones y comentarios que parecen naturales y que, por ello, no dan la impresión de estar imponiendo ningún tipo de prejuicio.

¿Quién eres? Yo también soy un yo. Soy yo y soy la otra. Soy la de la cocina y soy la que está desnuda en el campo. También soy nosotras. Nosotras las de ahora, las de antes y las que serán. Ponte en esta postura, a ver cómo quedamos retratadas en plan Alegoría… Umm, creo que no era así, mejor, probemos de otro modo, seguidme hacia otro lugar, lo pasaremos bien, lo pasaremos mejor. Estoy aquí para cambiar el mundo.

Los mandatos pueden ser de varios tipos y presentarse de forma diversa, aunque, por regla general, cumplen con la característica de no ser aserciones o imposiciones claras, sino pequeños consejos, reproches y comentarios (no obstante, a veces pueden presentarse como instrucciones insistentes camufladas tras una cierta familiaridad). A menudo las personas que los emiten no son conscientes de estar imponiendo visiones diferenciadas en base al género, sino que piensan estar haciendo lo correcto o siguiendo una tendencia natural y socialmente aceptada: vestir a las niñas de rosa porque a ellas les gusta ese color, no permitirles hacer ejercicios físicos arriesgados porque podrían hacerse daño, o reprimir el llanto de un niño por ser demasiado sentimental.

Más alto, más bajo, respira al ritmo que yo marco, aspira, expira… mantente expirando 2 o 3 siglos más, hasta que exhales el último sorbo de aire y siempre y cuando yo así lo indique. Tú estás hecha para mí, para satisfacer mis deseos, para acatar mis órdenes, porque yo sé, yo poseo, yo digo lo que está bien y lo que está mal, yo soy la medida de todas las cosas.

La transmisión de los mandatos ocurre de manera básica en todos los campos de la relación social. Obviamente, la educación familiar ocupa un lugar importante en la comunicación de estas ideas. Las relaciones entre los progenitores y sus hijos/as articulan una gran parte de las bases de la identidad de género. No obstante, sería equívoco pensar que este es el único espacio de acción de los mandatos. La educación en la escuela, las relaciones en el trabajo y, sin duda, los mandatos enviados por los diferentes medios de comunicación son fundamentales.

Es como si despertara de un sueño, ¿pero cuándo estoy soñando, antes o ahora? Me quito la bata de las normas, de la educación, de las expectativas impuestas y autoimpuestas, del civismo, del buenismo, de lo masculino, de lo femenino... Pero cortar la cebolla me hace llorar. Me pongo la bata y soy yo otra vez. Y salgo huyendo de mí misma porque no me entiendo. Hiper-huyo, salgo tanto que me acabo yendo y se quedan hablando de por qué me fui: por la presión de la imagen que imponen los medios de comunicación, porque era exactamente lo que el entorno esperaba que fuera, porque era la más de lo más, porque, porque... Y una vez colonizada entendí que el último reducto de libertad de acción que me quedaba era mi propio cuerpo y mi propia mente, y paradójicamente entré en un circuito mental que no pude controlar: más, más, más… todo-nada, todo-nada… Todo… Nada. Hablan… pero yo ya no estoy.

Los trabajos presentados en esta exposición intentan analizar y desvelar la influencia de los mandatos de género en la construcción de las identidades. Algunos hablan claramente del peso de la familia y los medios de comunicación; otros, de manera más sutil, intentan reflejar las imposiciones que a menudo nosotras mismas transmitimos sin ser conscientes de ello. En todos los casos, los vídeos nos muestran situaciones que, por ser menos visibles que los entornos de marginación o de es-

tereotipificación, pasan a menudo desapercibidas, a pesar de ser fundamentales en la creación de roles sociales predeterminados.

- ¿Te dejarás seducir?
- No, me iré a roturar el campo. Por fin he descubierto para qué sirven estos tacones.

obras en exposi-ción

dora
garcía

“the breathing lesson” (2006)

~~duración~~: 6’

Como en muchos otros trabajos de la artista, *The Breathing Lesson* destaca por la simplicidad de factura y de mensaje: en primer plano, una niña; en segundo, una persona adulta que marca el ritmo de su respiración. De esta forma tan sencilla se comunican las indicaciones impuestas desde la infancia, las señales dadas, los caminos marcados y los estilos aprendidos. La metáfora es tan eficaz que la explicación sobra, y el efecto estético consigue transmitir una sensación de angustia y control de enorme fuerza.

C. www.hamacaonline.net

maría llopis (girlswholikeporno)

“la bestia” (2005)

~~duración~~: 2’ 16’’

Una mujer que pasea plácidamente por su jardín se quita súbitamente la bata y se queda desnuda, adoptando una actitud animal como si se hubiera apoderado de ella la bestia interior que lleva dentro. Jadea, gruñe, hace gestos amenazantes, escupe e incluso trepa a un árbol. De repente, parece despertar de su estado de inconsciencia, se ruboriza por verse en tal situación y vuelve a adoptar una actitud civilizada, comedida y correcta. Tanto el comportamiento recatado como el bestial están escenificados por la artista: artificial versus natural, civilizado versus animal, disciplinado versus espontáneo. Nos podemos llegar a plantear cómo de igualmente construidas y estereotipadas están las actitudes disciplinadas y las subversivas.

sigalit landau

“barbed hula” (2000)

~~duración~~: 2’

La artista Sigalit Landau aparece desnuda a la orilla del mar jugando al hula-hoop, con la particularidad de que su aro está hecho de alambre espinoso y se le va incrustando en la cintura hasta producirle heridas. La artista nacida en Israel nos ofrece una imagen en la que el cerco de opresión se ciñe al cuerpo, siendo la propia persona la que mantiene este perverso juego activo. El aro de alambre tiene una gran fuerza simbólica que nos puede remitir a límites geográficos, a aspecto sacrificiales religiosos, pero también a otro tipo de opresiones como las que instituyen roles y actitudes sobre las personas.

C. kamel mennour, París

o.r.g.i.a

“p.n.b.” (2005)

~~duración~~: 12’ 44’’

Aunque no sea un secreto que los medios de comunicación fabrican imágenes prototípicas de la mujer, *Producto Nacional Bruto* pone en violenta evidencia los mensajes enviados a través de estos formatos. Centrado en los últimos años de la España franquista, las mujeres aparecen como ángeles del hogar, seres casi invisibles entre la decoración, objetos deseados sin deseos propios. Los cortes de películas de la época, las canciones que forman la banda sonora, todo contribuye a hacer el mandato explícito. Lejos de representar el pasado, las imágenes se muestran como un poso muy presente que establece las bases de gran parte de la cultura visual de hoy.

diego del pozo

“egosfera” (2005)

~~duración~~: 4’ 30’’

Una animación de sencillo trazo y sugerentes voces consigue transmitir la extenuación mental causada por una supuesta necesidad (imposición o deseo) de decantarse entre binomios aparentemente incompatibles como masculino-femenino, genético-transgénico, todo-nada… y pensamientos en torno a discursos de la verdad. Categorías introyectadas psicológicamente y asumidas como propias a través de un proceso de naturalización. El exhausto cerebro carga con este cóctel molotov de conceptos y casilleros cerebrales, que estructuran nuestra manera de pensar y direccionan nuestra mirada sobre la realidad circundante. Un circuito lingüístico del que es difícil escapar porque está instituido en nuestra cabeza a través del lenguaje, nuestro propio vehículo de pensamiento discursivo.

martha rosler

“losing: a conversation with the parents” (1977)

~~duración~~: 18’ 39’’

Lo que parece el simple testimonio de unos padres que han perdido trágicamente a su hija a causa de la anorexia, esconde en realidad una serie de revelaciones inesperadas: mensajes sobre la apariencia física bombardeados desde el entorno escolar y los medios de comunicación, o la taimada jerarquía establecida entre el hombre y la mujer en la pareja. La madre se mantiene en un rol conciliador con limitadas explosiones de rabia contenida, a pesar de que su visión sobre los problemas de género, sociales y globales de la sociedad es mucho más profunda que la de su marido, al que cede la palabra continuamente.

C. Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York

señora polaroiska

“lady jibia” (2006)

~~duración~~: 15’ 33’’

El contraste parece a primera vista el hilo conductor de *Lady Jibia*: una cocina, con todas las puertas cerradas, contra el espacio abierto del monte. Una mujer vestida, maquillada, peinada y preparada, contra otra desnuda, de pelo suelto, como una metáfora de la libertad. Entre ellas, un hombre oscuro en ropa y actitud, que delimita los espacios de movimiento. No obstante, las actitudes no están tan fijadas como parece en un primer momento: los instantes de tensión oscilan entre la sumisión y la rebelión, el aceptar o el buscar una forma propia de actuar.

soytomboi

“allegoria” (2009)

~~duración~~: 4’ 9’’

Una alegre música clásica pone ritmo a este video del colectivo Soytomboi en el que las cuatro integrantes del grupo recrean una alegoría bucólica al estilo de los cuadros que saturan museos y libros de historia del arte. Es tanta la insistencia con la que aparecen este tipo de composiciones, en los que mujeres desnudas posan en posturas sensuales, que podrían hacer pensar al incauto observador que en otras épocas estas escenas resultaban habituales en bosques y campos. Soytomboi propone una escena alternativa en la que no sólo el erotismo es otro, sino que está también dirigido a otras personas.

haizea barcenilla y saioa olmo

Haizea Barcenilla es comisaria y crítica de arte y Saioa Olmo es artista. Juntas pusieron en marcha en el 2008 el proyecto Wiki-historias (www.wiki-historias.org) con el que pretendían experimentar a construir la/s historia/s del arte en el ámbito vasco de una manera colectiva, con perspectiva de género y de boca de las propias artistas y mediadoras que forman parte de él.

Haizea ha llevado a cabo proyectos en los que analizaba la subjetividad en la construcción de la historia, como “Super-pop” con Edu Hurtado, y desarrolla una investigación a largo plazo en la que analiza la representación de principios de igualdad y democracia en el arte contemporáneo.

Saioa ha realizado, como integrante del colectivo Pripublikarrak, distintos proyectos artísticos feministas como “Optikak”, “Coctelaciones”, “Galleteras. Memoria Activa” y actualmente se encuentra trabajando sobre imaginario social, deseos colectivos y escenarios de futuro.
(www.ideatomics.com)

eusk.

- Hemen geldituko zara.
- Bai.
- Nirekin dantza egingo duzu.
- Ez dut dantzatuko.
- Alanbrezko uztai hau zure gerri inguruan mugituz jolastuko zara.
- Jolastuko naiz. Nik neuk mantenduko dut jokoa abian.
- Badakizu zuretzako hoberena nahi dudala soilik, zu baitzara nire arkumetxoa.
- Bai, eta arkumetxoak alanbre-hesiaren barnean geratzen dira.

Margaret Thatcher edo Lara Croft bezalako pertsonaia ospetsuak araua berresten duten salbuespentzat hartzen dira: Atsegin bazaigu edo ez bazaigu, emakumeak otzan, ordenatu, lasai, gozo, hauskor, samur eta ulerkorrak direla sozialki onartua izan da denbora luzez. Hots, haien egiteak besteenganako zainketa eta ardurara murrizten dituzten adjektiboen bidez definituak izan dira. Gero eta argiago dakusagu estereotipo hau eraikitakoa dela, txisteetan eta hitz egiten ari denak entzungo ez zaiola uste dueneko momentuetan aditutako beste zuzenago batzuk bezala: ilehoriak ergelak direla, neskek ez dakitela futbolean jokatzen, emakume batek ez lukeela enpresa handi baten buru izan beharko, bere familiarekiko kezkek kontzentrazioa galaraziko lioketelako.

Zuk daramazu. Tori zuk daramazu. Eta orain zuk... Nik daramat, barnean daramat, Sigourney Weaver-ek *Alien Resurrection*-en bezala. “Nire buruan dago. Begien atzean”. Noiz, nola eta zein jarreratan arnasa hartu behar duzun esaten dizu. Bat, bi, hiru, lau, bost... hogei mila. Ez zara nitaz libratuko, dagoeneko barneratu bainauzu eta zure begiradaren norabidea neuk markatzen baitut. Zerumuga transzendentea.

Prototipo hauen deseraikuntzak borroka feministan bataila handia da, inoiz bukatuko ez dela dirudien bataila; izan ere, baliogabetu nahi ditugun ideiak ofiziosoki gai-

tzesten diren arren, genero jarraibideen bidez ezkutuan transmititzen baitira oraindik sotilki. Jarraibide horiek identitatearen eraikuntzan elementu askoz maltzurrago bilakatzen dira, giza erlazioetan ezkutuan agertzen direlako, eta baita, naturaltzat hartzen direnez, aurreiritzirik inposatzen ez dutela diruditen ekintza eta komentarioetan ere.

Zein zara? Ni ere ni bat naiz. Ni naiz eta baita bestea ere. Sukaldekoa naiz, hala nola zelaian biluzik dagoen hori ere. Gu naiz halaber. Oraingo gu, aurretiko gu eta izango direnak. Har ezazu jarrera hau, ikus dezagun zer itxura hartzen dugun Alegoria moduan erretratatuak... Ummm horrela ez zela uste dut, hobe beste nolabait saiatzen bagara, jarrai nazazue beste leku batera, ondo pasako dugu, hobeto pasatuko dugu. Hemen nago mundua aldatzeko.

Jarraibideak mota desberdinekoak izan eta modu ezberdinetan aurkeztu daitezke, nahiz eta, orokorrean, hainbat ezaugarri betetzen dituzten: ez dira baieztapen edo inposizio argiak, aholku, kexa eta komentario txikiak baizik (hala ere, zenbaitetan familiartasun baten atzean mozorrotzen diren instrukzio temati bezala ager daitezke orobat). Askotan, igortzen dituztenek ez dakite generoaren inguruko ikuspegi desberdinduak inposatzen ari direla; aitzitik, gauzak modu zuzenean egin edo sozialki onartua den joera natural bat jarraitzen dutela uste dute: neskak arrosaz janztean haiei kolore hori gustatzen omen zaielako, mina har dezaketelakoan ariketa fisiko arriskutsuak egitea debekatzerakoan, edo sentimentalegia delakoan mutiko baten negarra eteten dutenean.

Altuago, baxuago, nik markatzen dudan erritmoari jarraituz har ezazu arnas, hartu, bota... iraun ezazu arnasa botatzen bizpahiru mende gehiago, azken aire zurrupada jariatzen duzun arte eta baldin eta nik esaten badizut. Zu niretzako egina zara, nire nahiak asetzeko, nire aginduak

onartzeko, nik dakidalako, ni naizelako jabe, nik esaten dudalako zer dagoen ondo eta zer gaizki, ni naizelako gauza guztien neurria.

Jarraibideen transmisioa giza erlazioen esparru guztietan gertatzen da funtsean. Familia barruko hezkuntzak, noski, ideia hauen komunikazioan leku esanguratsua hartzen du. Genero identitateen oinarrien atal handi bat guraso eta seme-alaben arteko harremanetan zehazten dute. Hala ere, okerra litzateke pentsatzea jarraibideen ekintza-esparru bakarra hau dela. Eskolan ematen den hezkuntza, lan-harremanak eta, zalantzarik gabe, komunikabideen bidez igorritako jarraibideak ere oinarrizko faktoreak dira.

Amets batetik esnatuko banintz legez da baina, noiz ari naiz ametsetan, lehen ala orain? Arauen, hezkuntzaren txabusina kentzen dut, besteek zein nik neuk inposatutako itxaropenena, gizalegearena, zintzotasunarena, maskulinoarena, femeninoarena... baina tipula ebakitzeak negar eragiten dit. Txabusina jantzi eta berriz ere neu naiz. Eta nigandik ihesean ateratzen naiz, ez baitut neure burua ulertzen. Hiper-ihes egiten dut, horrenbeste irteten naiz ezen azkenean alde egiten dudan eta zergatik alde egin nuenari buruz hitz egiten geratzen diren: komunikabideek inposatzen duten irudiaren presioarengatik, inguruak ni izatea espero zuen hori bera nintzelako, hobe-hoberena nintzelako, zeren, zeren... Eta, kolonizatua izan eta gero, konturatu nintzen neure gorputza eta neure adimena zirela ekintza-askatasunaren gordetegi bakarrak, eta, paradoxikoki, kontrolatu ezin nuen zirkuitu mental batean sartu nintzen: gehiago, gehiago, gehiago... dena-ezer ez, dena-ezer ez... Dena... Ezer ez. Hitz egiten dute... baina ni dagoeneko ez nago bertan.

Erakusketa honetan aurkezten diren lanek ikertu eta agertu nahi dute identitateen eraikitzearen gainean genero jarraibideek duten eragina. Batzuek sendia eta

komunikabideen pisuari buruz hitz egiten dute argi eta garbi; beste batzuek, modu sotilagoan, askotan guk geuk konturatu gabe igortzen ditugun inposizioak islatu nahi dituzte. Kasu guztietan, bideoek erakusten dizkigute marjinazioan edo estereotipotan erortzen ez direlako horren agerikoak ez diren egoerak, ikusezinak izan arren, aurretik zehaztutako giza rolen sorkuntzarako nahitaezkoak direnak.

- Seduzitzen utziko zara?
- Ez, larrea luberritzera joango naiz. Noizbait ulertu dut zertarako balio duten takoi hauek.

erakus-
ketarako
aukera-
tutako
lanak

dora
garcía
“the breathing lesson”(2001)
~~iraupena~~: 6’

Artistaren beste lan asko legez, *The Breathing Lesson* egikeraren zein mezuaren sinpletasunagatik da aipagarri: lehen planoan, neskatila bat; bigarrenean, neskatila horren arnasaren erritmoa markatzen duen heldu bat. Modu xinple honetan adierazten dira haurtzarotik inposatutako argibideak, emandako seinaleak, markatutako bideak eta ikasitako estiloak. Horren metafora eraginkorrarekin, azalpena larregi bihurtzen da; efektu estetikoak indar izugarriko larritasun eta kontrol sentipena transmititzea lortzen du.

K. www.hamacaonline.net

maría llopis (girlswholikeporno)

“la bestia” (2005)

~~iraupena~~: 2’ 16’’

Bere lorategian patxada ederrean paseatzen dabilen emakume batek bat-batean txabusina kentzen du eta biluzik geratzen da, animali jarrera hartuz, barnean daraman piztia haren jabe egin balitz bezala. Arnasestuka, kurrinka, mehatxuzko keinuak eginez tu egiten du eta zuhaitz batera igotzera ere ausartzen da. Behingoan, dagoen korderik gabeko egoeratik esnatzen dela dirudi: bere burua planta horretan ikusita lotsagorritzen da eta berriz ere jarrera zibilizatua hartzen du, neurritsua eta zuzena. Artistak portaera zintzoa zein basatia eszenifikatzen ditu: artifiziala versus naturala, gizarteratua versus basatia, diziplinatua versus espontaneoa. Honela, geure buruari galde egin diezaiokegu zenbateraino diren berdintsu eraikiak eta estereotipatuak bai gizabidezko jarrerak, bai subertsiboak.

sigalit landau

“barbed hula” (2000)

~~iraupena~~: 2’

Sigalit Landau artista itsaso ondoan agertzen da biluzik hula-hoop batekin jolasten. Baina uztai hori berezia da: alanbre arantzadunez egina dago eta, gerrian tinko sartzen zaionez zauriak sortzen dizkio. Israelen jaiotako artistak gorputzaren inguruan ixten den zapalkuntza egoera erakusten duen irudi bat dakargu, pertsona bera delarik joko perbertsoa abian mantentzen duena. Alanbrezko uztaiak indar sinboliko handia du, eta muga geografikoak edota erlijio-sakrifizio elementuak gogoraraz ditzake. Baina baita bestelako zapalkuntzak ere, pertsonen gainean rolek eta jarrerek izan ditzaketenak, esaterako.

K. kamel mennour, Paris

o.r.g.i.a

“p.n.b.” (2005)

~~iraupena~~: 12’ 44’’

Komunikabideek emakumearen irudi prototipikoak sortzen dituztela sekretua ez bada ere, *Nazio-Produktu Gordinak* (Producto Nacional Bruto) formatu hauen bidez igorritako mezuak bortizki uzten ditu nabarmen. Espainia frankistaren azken urteetan oinarritua, emakumeak etxeko aingeruak bezala aurkezten dira, dekorazio arteko izaki ia ikusezinak bezala, desio propiorik ez duten objektu desiratu bihurtuz. Garaiko filmen mozketek, soinu-banda osatzen duten abestiek, guztiak mandatua agerian uztera laguntzen du. Iraganeko errepresentazioak izan beharrean, irudiak egungo ikusizko kulturaren harroinen atal ezinbesteko bat ezartzen duen aztarna bezala ageri dira.

diego del pozo

“egosfera” (2005)

~~iraupena~~: 4’ 30’’

Trazu erraz eta ahots iradokitzaileko animazioak neke mentala erakusten du. Egiaren diskurtsoen inguruko pentsamenduek zein itxuraz bateraezinak diren binomioen artean –maskulino-femeninoa, genetiko-transgenikoa, dena-ezer ez...- erabakitzeko ustezko beharrak (edo agian inposizioak, ala desioak) eragindako nekea, hain zuzen. Psikologikoki barne-proiektatutako kategoriak dira, naturalizazio prozesu baten bidez norberarenak bezala onartutakoak. Burmuin ahituak gure pentsamoldea estrukturatu eta ingururako begirada zuzentzen duten kontzeptu eta buru-kutxatilategien molotov koktela eraman behar du. Honela sortzen da ihes egiteko zaila den zirkuitu linguistikoa, gure pentsamendu diskurtsiboa garraiatzen duen hizkuntzaren bidez ezarri baita gure buru barnean.

martha rosler

“losing: a conversation with the parents” (1977)

~~iraupena~~: 18’ 39’’

Lehen begiradan anorexiaren erruz haien alaba galdu duen guraso bikote baten kontakizun soila dirudienak, espero ez ditugun hainbat argibide ezkutatzen ditu: eskola zein komunikabideetatik bonbardatutako itxura fisikoari buruzko mezuak, edo bikotean gizon eta emakumearen artean ezartzen den hierarkia isil-gordea. Amak bere senarrak baino genero, gizarte edo mundu globalarekin lotutako arazoen ikuspegi askoz ere sakonagoa duen arren, hitza ematen dio behin eta berriz, neurtutako amorru eztanda gutxiz lainotzen den rol bateratzaile bat mantenduz.

K. Electronic Arts Intermix (EAI), New York

señora polaroiska

“lady jibia” (2006)

~~iraupena~~: 15’ 33’’

Lehen begiradan, kontrastea dirudi *Lady Jibiaren* haria: ate guztiak itxiak dituen sukalde bat, mendiaren espazio irekiari kontrajarria. Jantzita, makilatuta, orraztuta eta prestatuta dagoen emakume bat, askatasunaren metaforaren moduan ilea aske eta biluzik agertzen den beste bati kontrajarria. Bien artean, arropan zein jarreran iluna den gizon bat, mugimendurako espazioak murrizten dituena. Hala ere, jarrerak ez daude lehen unean dirudien bezain finkatuta: tentsio liparrak mendetasuna eta men egitea, onartzea eta jokatzeko modu propioa bilatzearen artean mugitzen dira.

soytomboi

“allegoria” (2009)

~~iraupena~~: 4’ 9’’

Musika klasiko alai baten erritmora, Soytomboi kolektiboko lau kideek museoak eta artearen historiako liburuak betetzen dituzten margoen antzeko alegoria bukoliko bat birsortzen dute. Hain temati agertzen dira emakume biluziak jarrera sentsualetan erakusten dituzten konposizioak, ezen ikusle inozoak beste garai batzuetan eszena horiek mendi eta zelaietan ohizkoak zirela pentsatuko zukeen. Soytomboiek eszena alternatibo bat proposatzen du, zeinean erotismoa desberdina izateaz gain, beste pertsona batzuei zuzendua dagoen ere.

haizea barcenilla eta saioa olmo

Haizea Barcenilla komisarioa eta arte-kritikaria da eta Saioa Olmo artista da. Elkarrekin, 2008an Wiki-historiak (www.wiki-historias.org) proiektua jarri zuten martxan. Proiektu horren bidez, modu kolektiboan euskal inguruneko artearen historia desberdinak eraiki eta esperimentatu nahi zituzten, genero-ikuspegiarekin eta partaide diren bitartekari eta artisten eskutik.

Haizeak zenbait proiektu egin ditu historiaren eraikuntzan egon ohi den subjektibotasuna aztertzeko, esaterako, “Super-pop” Edu Hurtadorekin, eta epe luzerako ikerketa-lana egiten ari da berdintasun-printzipioek eta demokraziak arte garaikidean duten adierazpena aztertzeko.

Saioak hainbat proiektu artistiko feminista egin ditu, Pripublikarrak kolektiboko kide gisa, esaterako: “Optikak”, “Coctelaciones” eta “Galleteras. Memoria Activa”. Gaur egun, imaginario sozialari, desio kolektiboei eta etorkizuneko aukerei buruzko lana egiten ari da.
(www.ideatomics.com)

engl.

- You will stay here.
- Yes.
- You will dance with me.
- I will not.
- You will play with this wire around your waist.
- I will play. I will make sure the game continues.
- You know I only want the best for you, because you're my little lamb.
- Yes, and little lambs stay inside the fence.

Figures like Margaret Thatcher or Lara Croft are seen as the exceptions which confirm the rule: whether we like it or not, for a long time the socially accepted view that women are submissive, tidy, calm, sweet, gentle and a plethora of other epithets has been socially accepted, reducing their sphere of action to caring and being concerned for others. This stereotype is increasingly presented as a construct, like other more specific ones which still come up in jokes, and at times when a speaker does not realise he's being overheard: that blonde women are stupid, that girls cannot play football, that a woman should not run a large corporation because her family concerns would interfere with her concentration.

Tag, you're it. No, tag, you're it. And now you... I'm it, I carry it inside me, like Sigourney Weaver in *Alien Resurrection*. "It's in my head. Behind my eyes." It tells me when, how and in which position to breathe. One, two, three, four, five... twenty-thousand. You will not get rid of me, because I'm already a part of you, and I direct your gaze. Transcendent horizon.

The deconstruction of these prototypes is one of the largest battles in the feminist struggle; a seemingly never-ending battle, as it is true that, even though the ideas we're trying to destroy have been unofficially left behind, they continue to be tacitly conveyed in a subtle way through gender mandates. These constitute a much

craftier element in the construction of identity, as they are concealed in social relations, in acts and comments that seem natural and which, therefore, do not give the impression of imposing any kind of prejudice.

Who are you? I too am someone. I am I and the other. I am the one in the kitchen and the one naked in the field. I am also we. We, the ones today, the ones yesterday, and the ones which are yet to be. Put yourself in that position, let us see how we are allegorically portrayed… hmm, I think that wasn't right, let us try a different way, follow me to another place, we will have a good time, we will have a better time. I am here to change the world.

There are several kinds of mandates, presented in various ways, although, in general, they fulfil the characteristic of not being clear assertions or impositions, but small pieces of advice, grievances and comments (however, sometimes they emerge as insistent instructions, disguised by a certain familiarity). Often, those behind these mandates are not aware of the fact they are imposing differentiated visions or views, on the basis of gender; instead, they think they are doing the right thing, or that they are following a natural and socially-accepted trend: dressing little girls in pink because they like that colour, not allowing them to practice dangerous physical exercises because they could hurt themselves, or repressing the cry of a little boy lest it be seen as sentimental.

Higher, lower, breathe at the rhythm I set, inhale, exhale… carry on exhaling for another two or three centuries, until you have exhaled your last breath, and always when and how I tell you. You have been made for me, to satisfy my desires, to obey my orders, because I know, I possess, I say what is right and what is wrong, I am the measure of all things.

The transmission of mandates takes place, on a basic level, in all social spheres. Family education obviously plays an important part in the communication of these ideas. The relationship between parents and their sons/daughters articulates a large percentage of the foundations of gender identity. However, it would be wrong to think that this is the only sphere of action of the mandates. Education at school, workplace relations, and, naturally, the mandates presented by the various media, are essential.

It is as if I had awoken from a dream, but, when am I dreaming, then or now? I take off my dressing-gown of rules, education, imposed and self-imposed expectations, civic responsibilities, “being good”, the male, the female… yet, when I chop the onion it makes me cry. I put on my dressing-gown and I am myself again. And I run away from myself, because I cannot understand myself. I hyper-escape, I get so outside myself that I end up leaving, and everyone talks about why I left: because of the pressure of the appearance imposed by the media, because it was exactly what those around me expected me to be, because I was the greatest, because, because… And, once I had been colonised I understood that the last stronghold of freedom that was left was my own body and my own mind, and I paradoxically entered a mental circuit which I could not control: more, more, more… everything-nothing, everything, nothing… everything… nothing. They speak... but I am no longer there.

The works presented in this exhibition attempt to analyse and reveal the influence of gender mandates in the construction of identities. Some speak clearly of the weight of the family and the media; others, in a more subtle way, try to reflect the impositions which we ourselves often transmit without realising it. In all cases, the videos show situations which, because they are less visible than the marginal and stereotypical realms, often go unnoticed,

despite being essential to the production of pre-determined social roles.

- Will you allow yourself to be seduced?
- No, I will go to plough the field. I have finally discovered what these heels are for.

works in exhibi-tion

dora garcía

“the breathing lesson”(2001)

~~duration~~: 6’

As in many other works by this artist, *The Breathing Lesson* stands out for the simplicity of its style and message: in the foreground, a little girl; in the background, an adult setting the rhythm of her breathing. In this simple way, she conveys the rules imposed since childhood, the signs given, the paths set and the styles learnt. The metaphor is so effective that there is no need for an explanation, and the aesthetics effect succeeds in conveying a hugely powerful sense of anguish and control.

C. www.hamacaonline.net

maría llopis (girlswholikeporno)

“la bestia” (2005)

~~duration~~: 2’ 16’’

A woman who wanders placidly through her garden suddenly takes off her gown and stands naked, adopting an animal-like stance, as if the beast inside her has taken hold. She pants, grunts, makes menacing gestures, spits and even climbs up a tree. Suddenly, she seems to awaken from her state of unconsciousness, blushes at her position, and returns to her civilised, restrained and correct state. Both modest and animalistic behaviour are staged by the artist: artificial as opposed to natural, civilised as opposed to animal, disciplined as opposed to spontaneous. We could even question the degree to which the disciplined and subversive attitudes are equally constructed and stereotyped.

sigalit landau

“barbed hula” (2000)

~~duration~~: 2’

The artist Sigalit Landau appears naked, on the side of the sea, playing with a hula-hoop made from barbed wire, which rips into her waist, breaking her skin. The artist, born in Israel, offers an image in which the bind of oppression clings to the body, with the individual herself keeping this perverse game going. The wire hoop is intensely symbolic, referencing geographic limits, sacrificial and religions aspects and other kinds of oppressions, such as those whereby roles and attitudes are forced upon people.

C. kamel mennour, Paris

o.r.g.i.a

“p.n.b.” (2005)

~~duration~~: 12’ 44’’

Although it is no secret that the media fabricate prototypical images of women, *Producto Nacional Bruto* [Gross National Product] violently reveals the messages conveyed through these formats. It focuses on the last few years of Franco’s Spain, where women appeared as domestic angels, almost invisible beings, hidden amongst the ornaments, objects of desire with no desires of their own. Clips from films from that time, the songs which make up the soundtrack… It all comes together to express the mandate in an explicit way. Far from representing the past, the images are shown as a very relevant trace, which establishes the basis of a large part of today’s visual culture.

diego del pozo

“egosfera” (2005)

~~duration~~: 4’ 30’’

A simple animation, along with suggestive voices, succeeds in conveying the mental exhaustion caused by a supposed need (whether imposition or desire) to choose between apparently incompatible binomials, such as male-female, genetic-genetically modified, everything-nothing… and theories regarding discourses of truth. The categories are psychologically introjected and assumed as one’s own through a process of naturalisation. The exhausted body carries with this Molotov cocktail of concepts and mental pigeonholes which structure our way of thinking and direct our gaze toward the surrounding reality. A linguistic circuit which is hard to escape, because it is instituted in our minds, through language, our own vehicle for discursive thought.

martha rosler

“losing: a conversation with the parents” (1977)

~~duration~~: 18’ 39’’

What seems like the simple account of two parents who have tragically lost their daughter to anorexia actually conceals a series of unexpected revelations: the messages on physical appearance which women are bombarded with from their school environment and the media, and the cunning hierarchy established between men and women in relationships. The mother adopts a conciliatory role with only a handful of explosions of pent-up rage, although her views regarding gender, social and global issues are much deeper than those of her husband, whom she constantly calls upon to speak.

C. Electronics Arts Intermix (EIA), New York

señora polaroiska

"lady jibia" (2006)

~~duration~~: 15' 33''

At first sight, contrast seems to be the guiding thread of *Lady Jibia*: a kitchen, with all the doors closed, set against the open space of the mountain. A woman who is dressed, wearing make-up and with her hair up, is set against a naked one, with her hair loose, like a metaphor for freedom. Between them, a dark man, in terms of both his attire and his attitude, defines the spaces for movement. However, the attitudes are not as fixed as they initially seem: the instances of tension oscillate between submission and rebellion, between accepting and searching for one's own way of behaving.

soytomboi

“allegoria” (2009)

~~duration~~: 4’ 9’’

Some cheerful classical music sets the pace of this video by the Soytomboi collective, where the four members of the group recreate a bucolic allegory in the style of the paintings which fill museums and books on art history. The persistence with which these compositions appear, where naked women pose in sensuous ways, could lead the imprudent observer to imagine that these scenes were common in the past, in forests and field. Soytomboi proposes an alternative scene where not only is the erotic nature of the compositions different but it is also aimed at other people.

haizea barcenilla and saioa olmo

Haizea Barcenilla is a curator and art critic, and Saioa Olmo is an artist. In 2008, they launched the project Wiki-historias (www.wiki-historias.org) with which they aimed to experiment with building the history/ies of art in the Basque Country, in a collective way, on the basis of a gender perspective and focusing on the artists and mediators which form part of it.

Haizea has carried out projects where she analysed subjectivity in the construction of history, such as “Superpop”, with Edu Hurtado, and she is developing long-term research into the representation of equality and democracy principles in contemporary art.

Saioa, as a member of the Pripublikarrak collective, has carried out a range of feminist art projects, such as “Optikak”, “Coctelaciones”, “Galleteras. Memoria Activa”, and she is currently working on social imagery, collective desire and future scenarios. (www.ideatomics.com)

contraseñas // pasahitzak // passwords

nuevas representaciones sobre la femineidad
emetasunari buruzko irudikapen berriak
new representations on femininity

montehermoso

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

montehermoso fray zacarías martínez 2 01001 vitoria-gasteiz +34 945 16 18 30 montehermoso.net