Curadoras

Ana Casas Broda y Gisela Volá

Volá, Gisela
Borrador de un cuerpo intervenido / Gisela Volá ; Ana Casas Broda. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2018.
120 p.; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-46391-6-5

1. Fotografía. 2. Arte. I. Casas Broda, Ana II. TÌtulo
CDD 779

© Fundación Alfonso y Luz Castillo
© De los textos los autores
© De las obras los autores

Todos los derechos reservados
Hecho el deposito que previene la ley 11.723
Impreso en Argentina en Talleres Trama S.A

AGRADECIMIENTOS

A nuestra amistad y compañerismo.

A la Fundación Alfonso y Luz Castillo, y todo su equipo.

A Gerardo Dell´Oro, Verónica Borsani y Victoria Verlichak.

A nuestras familias.

A Gilda.

BORRADOR_
DE_
UN_
CUER PO_
INTER
VE
NIDO_

Curadoras

Ana Casas Broda y Gisela Volá

ANTOINE D´AGATA_ ANTONIO LOZANO_

BETO GUTIÉRREZ_ CAROL ESPÍNDOLA_

CITLALLI EB_ DIEGO MORENO_

KORAL CARBALLO_ ERNESTINA ANCHORENA_

FERNANDA MAGALHÃES_ FERNANDO MONTIEL KLINT_

GABRIELA OLIVERA_ GABRIELA RIVERA LUCERO_

GIULIA IACOLUTTI_ GUADALUPE GÓMEZ VERDI_

GUADALUPE MILES_ JUAN DAVIS_

JUAN JOSÉ HERREA_ LORENA FERNÁNDEZ_

LUANA NAVARRO_ MARGARITA GARCÍA FAURE_

MARIANA BELLONE_ MARIELA SANCARI_

NADIA DEL POZO_ NELSON MORALES_

PAUL KOOIKER_ PAULA LÓPEZ DROGUETT_

TANIA FRANCO KEIN_ YAEL MARTÍNEZ_

ROBERTO TONDOPÓ_

BORRADOR DE UN CUERPO INTERVENIDO

La exposición aborda el cuerpo desde diferentes perspectivas: como territorio de la identidad individual y colectiva, como terreno de la experiencia, de la sexualidad, la maternidad, los vínculos con el otro, la interacción con la sociedad como espacio político y poético.

En nuestro tiempo, las diversas categorías han dejado de ser efectivas para definir las fronteras entre las diferentes prácticas artísticas y es importante ampliar las definiciones de los contenedores de la obra y las técnicas de su desarrollo.

Esta muestra busca crear relaciones entre los cuerpos de trabajo desde diversos puntos de vista, trazando conexiones de diferente índole que buscan expandir las lecturas de la obra y provocar ecos entre unas y otras, que despierten en el espectador preguntas sobre su propia identidad y sobre el dispositivo de la imagen contemporánea.

La obra de los artistas que participan se valen de la imagen para explorar la identidad, el territorio y el cuerpo como centro de la experiencia. La identidad como espacio del deseo, de la sexualidad, de la historia.

La identidad que se construye en la vivencia, a veces en la acción ante la cámara, otras en la manipulación de la materialidad del objeto y otras en la imagen que tenemos de él, mucho más allá de cualquier representación.

La identidad, el cuerpo y el paisaje son abordados como territorio de un cuestionamiento individual y colectivo, donde se fluye de la metáfora a la acción radical y física, donde estos autores se involucran a niveles profundos en la obra.

El terreno interno y externo, el tiempo, como lugar de origen, espacio de gozo y de dolor, de placer, de deseo. Cuerpo e identidad donde lo femenino y lo masculino se mezclan en su vulnerabilidad, en su belleza y provocación.

Varios ejes que tejen un entramado que nos permite reflexionar sobre las diversas maneras en que la intervención en la identidad se construye a partir del cuerpo, el territorio y la performance. Miramos al otro y nos miramos a nosotros mismos. La fotografía funciona a veces como catarsis, como una forma de reconocernos y construirnos, otras veces como encuentro con el otro, como ubicación en el territorio.

Intervienen la identidad las nociones de belleza, la visión de diferentes culturas de lo femenino y masculino, de la sexualidad y la sensualidad. La intervienen la acción directa para la cámara y hace que se develen aspectos antes ocultos de la realidad. La intervienen el tiempo, la muerte, la infertilidad, todo aquello que nos hace estar vivos, pero también nos hace finitos.

El territorio como el cuerpo y el paisaje que se explora, como lugar de origen y de pertenencia, como espacio de preguntas sobre la identidad individual y colectiva, el género, el cuerpo en el contexto de la historia y la cultura. Y es la fotografía la forma en que estos/as autore/as activan todas estas preguntas en la acción misma que construye la imagen, en ese instante donde se devela la compleja red de relaciones en las que existimos.

La intervención que hacen estos artistas en algunos casos está en la acción misma, en mostrar a la mirada lo oculto o explorar lo innombrable, en documentar la experiencia, en evocarla, o en narrar historias. En otros casos la intervención en la manipulación de los materiales mismos, en la transformación física de los soportes.

Ana Casas Broda y Gisela Volá

ANTOINE D´AGATA

_Francia

Videograma de la película Atlas, Zona Roja, Nuevo Laredo, México 2005.

© Antoine d'Agata/Magnum Photos, Videograma de la película Atlas, Zona Roja, Nuevo Laredo, México 2005.

ANTONIO LOZANO CUEVAS

_México

En el pelo, biológica y mágicamente, está contenida parte de la memoria del cuerpo. En estas imágenes exploro la historia pasada y futura del cuerpo, a partir de una serie de rituales donde evoco y convoco sus presencias a través del pelo.

BETO GUTIÉRREZ

_Venezuela

La huntada [sic]

Video
Dimensiones variables
2015

La idea de este video emergió de una imagen que se viralizó en las redes sociales: un cartel que promocionaba la venta de aplicaciones individuales de desodorante en Venezuela. Con *La huntada [sic]*, se pretende reflexionar sobre el escenario venezolano más reciente. Aborda los modos en que el devenir político y económico de las naciones impone interacciones entre sus habitantes y altera las nociones de colectividad y pudor. En este sentido, la propuesta explora ciertas operaciones biopolíticas determinadas por la escasez de productos básicos, las cuales dan lugar a una estética de largas filas y la repetición serial de mecanismos de supervivencia; una subyacente performatividad de la crisis.

CAROL ESPÍNDOLA

_México

La Atlántida
(O la utopía del cuerpo femenino)

I. La Atlántida como analogía del estado esperanzador para el cuerpo
II. El cuerpo femenino como representación de la belleza humana
III. La construcción utópica del cuerpo femenino
IV. Edificar la libertad del cuerpo

El cuerpo femenino perfecto se asemeja al paraíso, al mundo perfecto en el que hemos de habitar alguna vez. La culpa, la lujuria, casi todas las formas de pecado, se atribuyen a la mujer desde su creación en el paraíso y su destierro hacia el mundo. No hubo vuelta atrás.

La Atlántida (O la utopía del cuerpo femenino) es un proyecto fotográfico que, a partir del collage, la apropiación y el autorretrato, cuestiona la construcción del ideal de cuerpo femenino perfecto. Tomando referentes de la literatura y de las ciudades utópicas.

CITRALLI EB

_México

Arquetipo

Compartir todo desde el momento en el que naces, es la base de la relación que tengo con mi hermana gemela.

Frente al resto del mundo, es la imagen física la característica que nos une.

Siempre lo consideré banal y superficial, quizás porque estaba segura de que era un factor que nunca cambiaría.

"Sufrirás una transformación", fue lo que dijeron que me pasaría a causa del tratamiento al que debía ser sometida tras ser diagnosticada con Linfoma de Hodgkin, cáncer en estadio 3.

El diagnostico generó una ruptura en el vínculo que creía mantenían mi cuerpo y mi mente.

Dicha relación empeoró una vez iniciados los ciclos de quimioterapia y radioterapia. Bajo mi consentimiento, se administraron fármacos directo a mis venas y radiaciones en tejidos, generando sufrimiento a mi cuerpo, cada vez más deteriorado como efecto secundario del tratamiento.

A mis 25 años mi silueta estaba cambiando drásticamente y lo único que me regresaba a lo que una vez fue mi realidad era verla a ella.

Un enfrentamiento de reflejo entre el cuerpo sano y el cuerpo enfermo.

Nació una necesidad de traducir a imágenes las implicaciones psicológicas de experimentar una enfermedad y un tratamiento que, a pesar de tener consecuencias visibles en el paciente, no muestran la lucha interna delpadecimiento.

KORAL CARBALLO

_México

El último día del mundo

Es la construcción de una historia de un fotógrafo de prensa en México, donde se enfrenta cotidianamente a escenas de violencia explícita. Las imágenes fotoperiodisticas son descontexualizadas para insertarlas en un discurso personal que habla de la constante vulnerabilidad de la condición humana y la violencia atrapada en la psique del fotógrafo.

FERNANDA MAGALHÃES

_Brasil

La representación de la mujer gorda desnuda en la fotografía

Las producciones que realizo como artista engloban varios proyectos que se interrelacionan, creando una red de acciones en arte como políticas de vida. El cuerpo como lenguaje y soporte que actúa posibilitando nuevos circuitos, provocando nuevos rizomas en expansión.

La serie *La representación de la mujer gorda desnuda en la fotografía* (1995) se compone de fotografías, textos, colores y formas. Son autorretratos y fotografías de otros cuerpos, algunas realizadas por mí y otras son fragmentos de periódicos, revistas pornográficas y textos insertados en los trabajos.

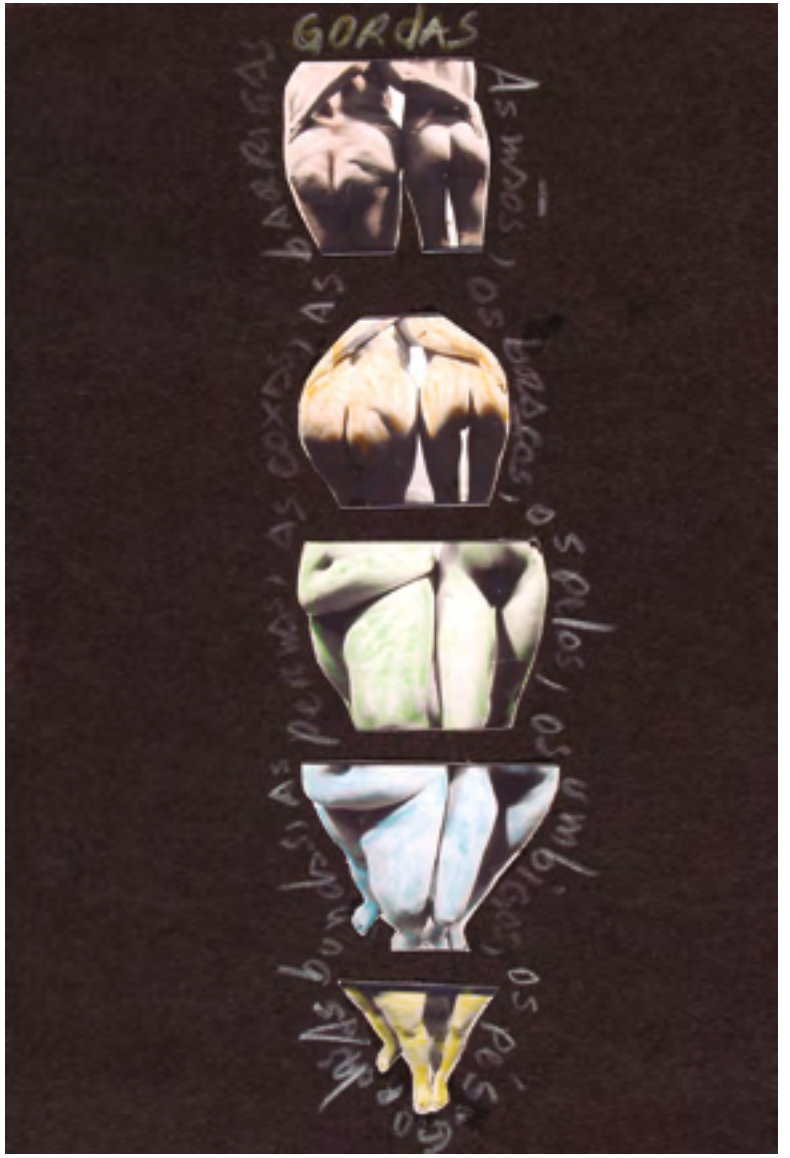
Mujeres gordas, imágenes construidas con el objetivo de abordar este tema tabú, los cuerpos negados e invisibles, creando así nuevas representaciones. Los trabajos surgieron en la vivencia con mi cuerpo, pero luego se despojaron de las cuestiones personales pasando a tratar sobre las mujeres en sus diferencias.

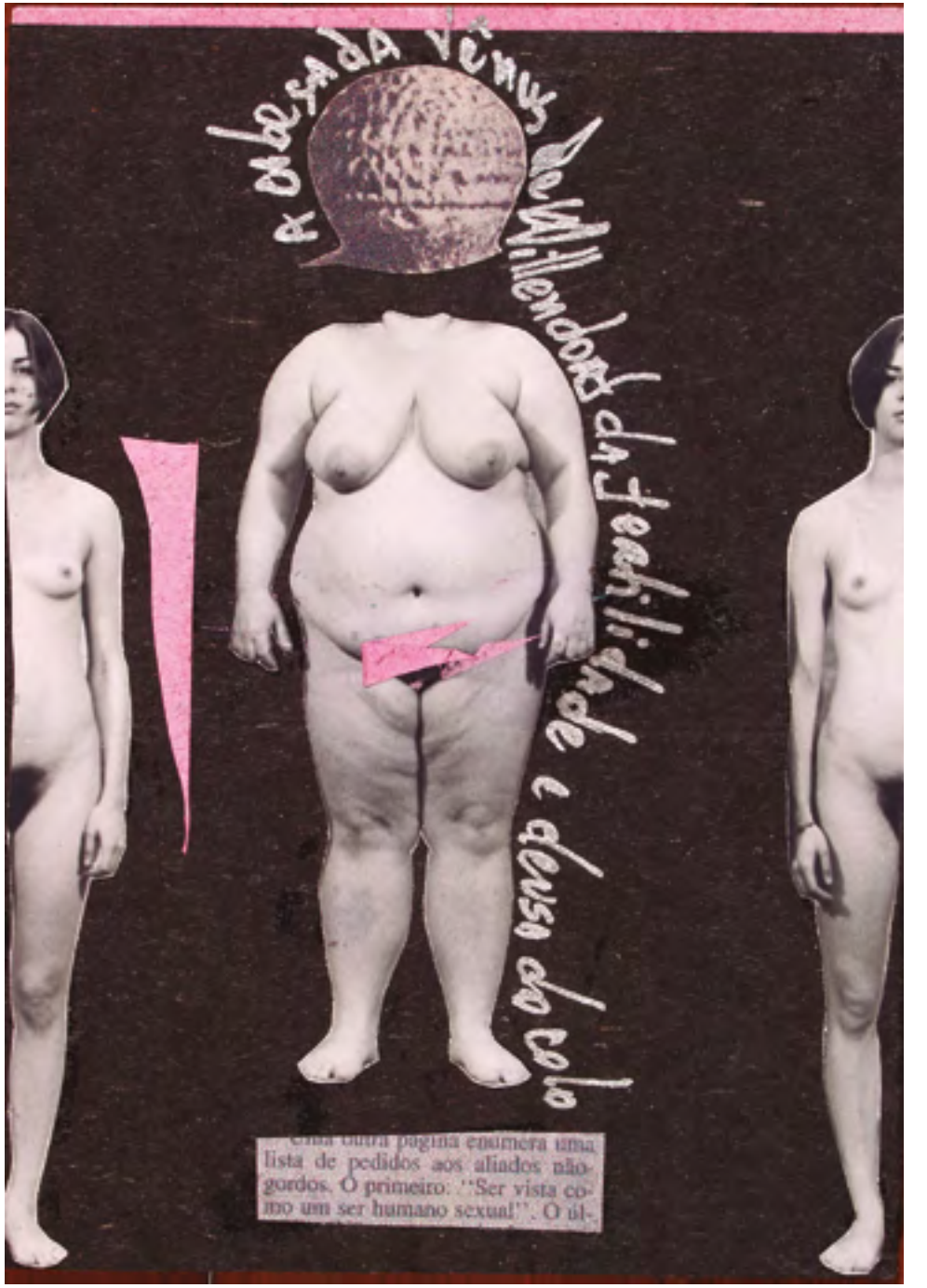
Estas son inquietudes que llevan a la construcción de los trabajos. Las patronizaciones, el culto al cuerpo, la valorización de la apariencia, construcciones y representaciones que, en general, excluyen el cuerpo de la mujer gorda. ¿Cómo es visto y cuáles las memorias inscriptas en este cuerpo rechazado, condenado, considerado, además de feo y disforme, principalmente, un cuerpo enfermo? ¿Cómo cargan sus memorias corporales y cómo se expresan estos cuerpos inadecuados a los estándares?

Siendo el cuerpo de la mujer un cuerpo objeto, construido para atender los deseos masculinos y el cuerpo de la mujer gorda abyecto, desconsiderado, inexistente, estos cuerpos femeninos, para existir y tener algún espacio, deben seguir reglas y adecuarse. Aquellos que se atreven son transgresores.

En esta sociedad consumista, la fotografía que devoramos también nos traga y abarrota el mundo de simulacros considerados reliquias a ser preservadas. Estas imágenes nos llevan a un juego de significaciones, de ver y no tocar, de contener, clichés que dictan reglas y deseos, que están allí no para ser vividas y sí observadas. Sin que se toque, crean ilusiones, un nuevo mundo de simulaciones. Mundos contenidos en sí, que se cierran, herméticos, sin nuevas relaciones posibles.

Así, el trabajo es resultado directo de mi acción como artista, no sólo en mi producción artística, sino también en lo cotidiano. Una acción política de vida.


GORDAS
As mãos, os braços, os pelos, os umbigos, os pés
As barrigas, as coxas, as pernas, as bundas


A cabeçada Vênus de Willendorf da fertilidade e deuso do colo
Uma outra página enumera uma lista de pedidos aos aliados não-gordos. O primeiro: "Ser vista como um ser humano sexual". O úl-

DIEGO MORENO

_México

Ensayo para una despedida

He crecido en un entorno familiar donde la violencia doméstica es uno de las circunstancias más marcadas a lo largo de mi vida, percance que me ha hecho migrar constantemente. Mediante la fotografía exploro estos sucesos. Regreso a casa encontrando asuntos pendientes, hago uso de la ficción para tratar de comprender y asimilar la densidad psicológica de mi entorno generada por la "violencia privada".

Cuando la presencia masculina desaparece de casa hay una fractura; las mujeres de mi familia desentrañan poco a poco las enseñanzas de sumisión y machismo del que por

años fueron afectadas, se apropian de su cuerpo tratando de reconfigurar su identidad y la del resto de la familia. Se transforma en un espacio matriarcal rodeado de la liturgia católica y rituales.

El cuerpo se vuelve ese territorio que me permite entender los sucesos en los que nos vemos involucrados como miembros de un clan.

Creo un cúmulo de acciones en que el acto fotográfico detona la complejidad de las relaciones entre los miembros de mi familia, ayudándome a tejer vínculos y afecto en un terreno plagado por la violencia.

Este proceso me permiten construir un presente para encontrar un lugar en el mundo como persona y reflexionar de una manera más profunda sobre la condición humana, las emociones y, sobre todo, del tiempo hostil que habitamos.

ERNESTINA ANCHORENA

_Argentina

Umbral

Viví hasta los doce años en el campo, recorriendo el interior de la Argentina en una *Ranchero* con mi madre, quien rescataba arte popular. Desarrollé un enorme interés por la naturaleza, las celebraciones y lo religioso. Durante toda mi infancia construí y mantuve un cementerio para pájaros que morían después de las tormentas. La procesión se componía de los pájaros situados en una carretilla debidamente adornada, las barbies y los perros. Las tumbas remataban con flores y juguetes. Decía palabras y los devolvía a mi propia idea de eternidad.

La muerte funciona entonces como bisagra. Lo transitorio toma carácter de permanente por medio del ritual. El acto mismo vuelve sagrado al objeto.

La pregunta abre al rito, a la ofrenda, a la acumulación, al cuerpo y a lo sagrado.

Son puertas o ventanas que pretenden una visión sesgada para ser una alusión al limbo entre sueño y vigilia, ese tercer estado como estrategia del discurso. El umbral.

La última serie *Umbral* en la que estoy trabajando, se articula alrededor del mito del héroe pero contextualizado como auto-referencial. Soy el héroe, es mi propio mito. Voy hacia mi muerte que es la muerte de mi héroe también. Hay un cruce temporal.

Tomo como referencia la historia de Dorotea Bazán, cautiva de los ranqueles que fue liberada por Roca y que decide volver al monte. Se inmola en el sentido contrario que Ceferino Namuncurá. Traza el camino inverso, vuelve al desierto como paraíso y salvación.

Hago pie en elementos de mi propia temporalidad como los objetos indígenas que fueron de mi padre quien murió mientras yo amamantaba a mi hijo pequeño. Entonces Dorotea Bazán, o Likán, que significa Lirio de las pampas y era su nombre indígena, soy yo atravesada por la muerte y por la vida. Ritualizando aquello que me parte una y otra vez, el umbral entre arriba y abajo, el pasaje entre muerte y vida. Y si como es arriba es abajo hay entonces una correspondencia que propicia en los actos simbólicos la cura de sí, la *Epimeia*.

FERNANDO MONTIEL KLINT

_México

Distopía

Distopía hace referencia a una anti-utopía, donde la promesa de la modernidad de mejorar la calidad de vida del hombre pasa a tomar la forma, más bien, de una hipermodernidad (Lipovetsky) llena de contradicciones.

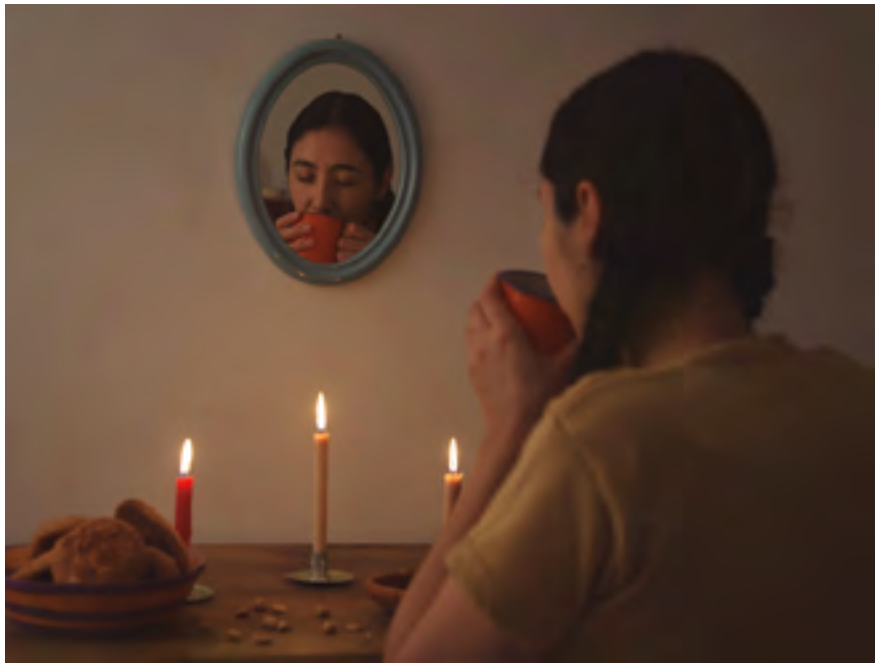
El presente trabajo busca proyectar estas temáticas a un futuro próximo. Son reflexiones acerca de la transición a lo post-humano. Cuáles serán las nuevas formas de comportamiento inducidas por la tecnología, que en este momento están en fases primarias de desarrollo pero que, sin duda, próximamente dejarán de ser pruebas de laboratorio para ser de uso cotidiano. Los paradigmas que presentará, por ejemplo, lo que hoy en día podemos considerar como atisbos del futuro: la clonación, los alimentos, los dispositivos cibernéticos, la robótica, la manipulación del ADN, la realidad aumentada o la búsqueda de nuevos territorios para las migraciones futuras. El panóptico como síntoma de una sociedad que ha perdido su privacidad.

Vivimos el cambio generado por lo digital ante paradigmas actuales, comportamientos globales definidos por plataformas de comunicación, donde dejamos de reconocernos y conocernos orgánicamente.

GABRIELA OLIVERA HIDALGO

_Bolivia

Linaje



Soy la chola Clotilde y la chola Valentina, soy Hortencia la hija de esa chola que se fue a la ciudad. Yo encarno a esas mujeres, sus historias palpitan dentro mío. Mi cabello negro es el cabello de todas, el cabello que a la vez asfixia y abriga. Mis cabellos son hilos que suturan heridas no sanadas. Mi cuerpo es el cuerpo de mi clan que quiere libertarse. Este proyecto es un encuentro con mi linaje materno, es reconocerlo como parte de mi esencia. Un ritual que busca sanar heridas y ahuyentar aquello que no se quiere repetir.

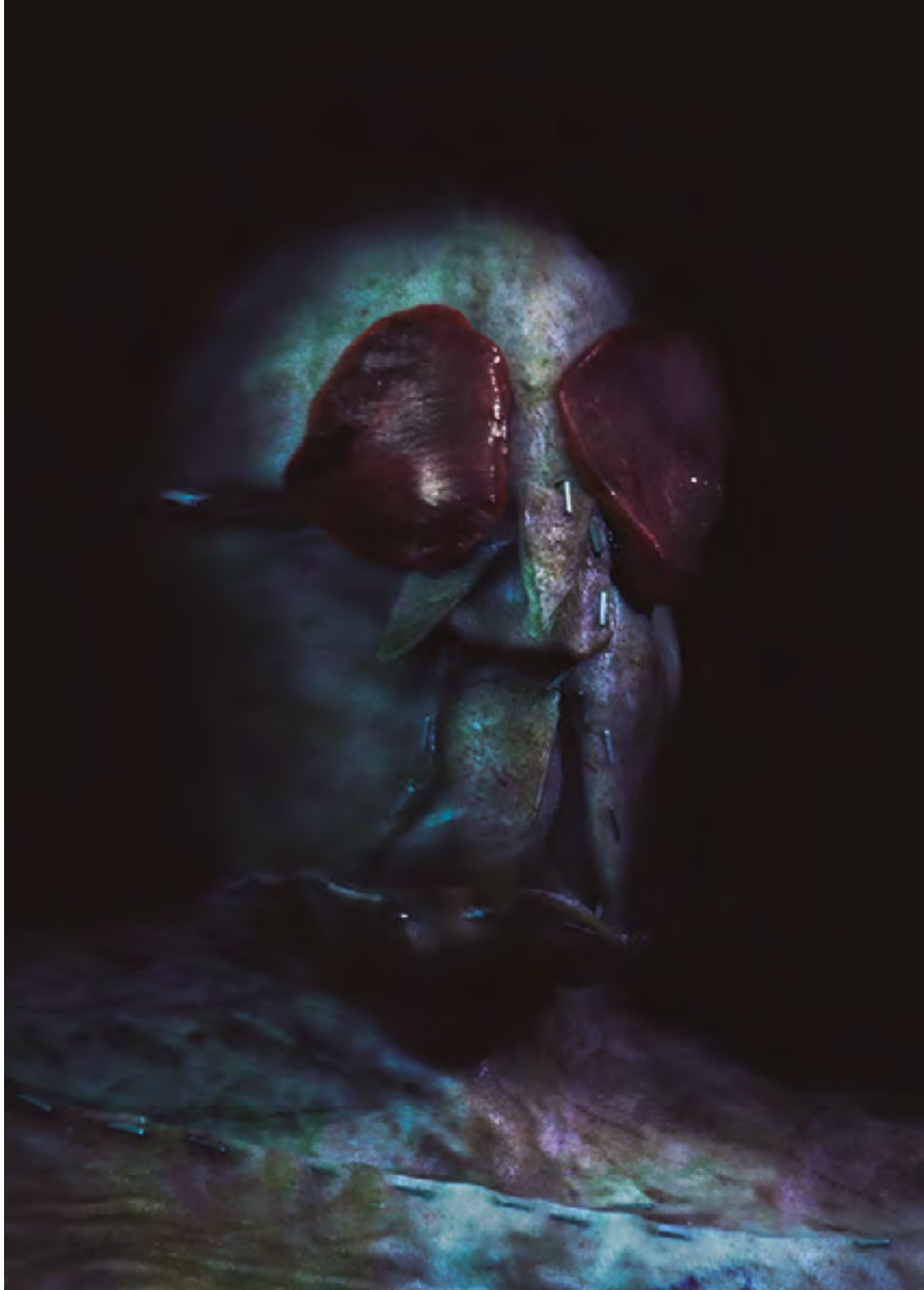
GABRIELA RIVERA LUCERO

_Chile

Bestiario

Proyecto fotográfico de autorretratos mediante el cual construyo máscaras que representan bestias contemporáneas, basadas en apelativos utilizados en el lenguaje cotidiano para denigrar a las mujeres en los que la palabra ofensiva se refiera a un nombre de animal real o de fantasía, ya sea perra, zorra, cerda, víbora, mosca muerta, arpía, etcétera. La materialidad con que confecciono las máscaras son pieles, cueros, vísceras y entrañas de animales como pollo, cerdo, pescado y vacuno, que son utilizadas para consumo alimenticio. Material que posteriormente es cosido, bordado o engrapado y luego fotografiado utilizando mi cuerpo como soporte. Me interesa cuestionar esa particular asociación que se da en el lenguaje y la cultura latinoamericana donde se vincula mujeres y animales como algo rebajante. Trabajo con materia orgánica post *mortem*, restos de animales que significan un consumo carnívoro en serie, desapegado del cuidado animal, en la que se ha tornado una criatura despojada de afecto y/o extirpada de su condición natural.

En la realización de *Bestiario* no se dañó ni maltrató ningún animal, sólo se utilizan residuos que por lo general no se consumen y son botados a la basura. Son mi modo de construir ofrendas y homenajear estas corporalidades animales que son desechadas.



GIULIA IACOLUTTI

_Italia

Casa Azul

Casa Azul es parte de una investigación socio-visual sobre las historias de vida de cinco

mujeres trans recluidas en la penitenciaria varonil de la Ciudad de México. El proyecto

muestra el proceso de construcción identitaria y las prácticas corporales de personas, cuyos cuerpos son considerados doblemente abyectos por su identidad y su condición de reclusión. Siendo las detenidas obligadas a vestirse de azul, nombraron la cárcel "la casa azul", evocando el encarcelamiento sufrido por su cuerpo mismo. En una cárcel de hombres está prohibido el ingreso de objetos femeninos, pero por medio de la corrupción las internas consiguen, convirtiéndolos en armas de resistencia hacia un ambiente que les impone lo masculino. El encontrar en el salón de la cárcel un manual de biología de los años 1990, detonó el desarrollo de un paralelismo con la ciencia biológica que reconoce la célula como unidad base de la vida. El procedimiento general de tinción con hematoxilina-eosina en histología, pinta las muestras de tejido en color rosa y azul; a las fotografías impresas en cianotipia, sistema de impresión antiguo, se unieron así fotografías microscópicas de células sanas procesadas en rosa, tomadas en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Bellevitge (IDIBELL). Si el azul evoca así lo exterior y la identificación pasiva, el rosa habla de lo interior, del self y de la autodeterminación. *Casa Azul* evidencia la eterna lucha binaria que estas personas tienen que enfrentar en lo cotidiano para ser lo que se auto-perciben: mujeres.

Imagen procesada desde la foto de tinción con hematoxilina y eosina de tejido prostático, cedida por Dr. A. Aytesy Dr. K Ruggero del Programa contra la Resistencia Terapéutica del Cáncer (ProCURE), Instituto Catalán de Oncología (ICO), Instituto de Investigación Biomédica de Bellevitge (IDIBELL), Barcelona, España

GUADALUPE GÓMEZ VERDI

_Argentina

Vergel de hilos

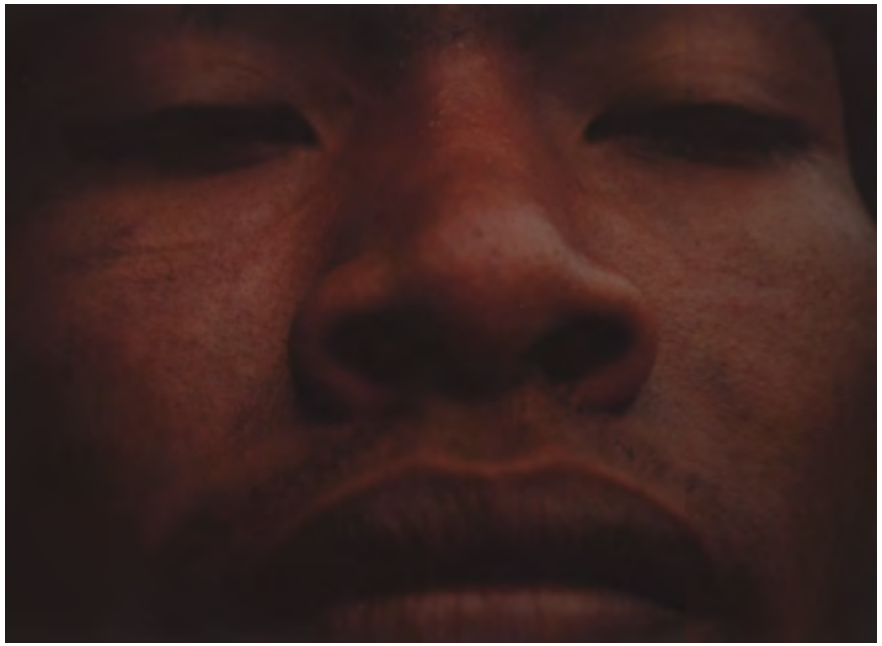
Mi voz emergió. De mirar de frente al dolor, de hundir ojos y manos en heridas profundas, de los decires inscriptos en el cuerpo…mi voz brotó. El vergel dejó de estar mustio.

El textil, la cianotipia y el bordado se han convertido para mí en espacios de intimidad, cobijo y entrelazamiento. Allí, cuerpos revelados en la carne –los míos, los imaginados, los conocidos, los fantaseados– develan lo oculto en un quehacer aquelárrico: cortar con tela, exponer al sol, enhebrar una aguja, coser y manchar para volver a marcar el cuerpo y curar.

GUADALUPE MILES

_Argentina

Salta 2003, 2004



JEAN DAVID

_Estados Unidos

Eleven Years

En esta serie, la autora se despoja de la seguridad de estar detrás de la cámara y se muestra ella misma como objeto de la imagen. Imágenes que están lejos de los cánones de belleza. Las fotografías son tan honestas como incomodas.

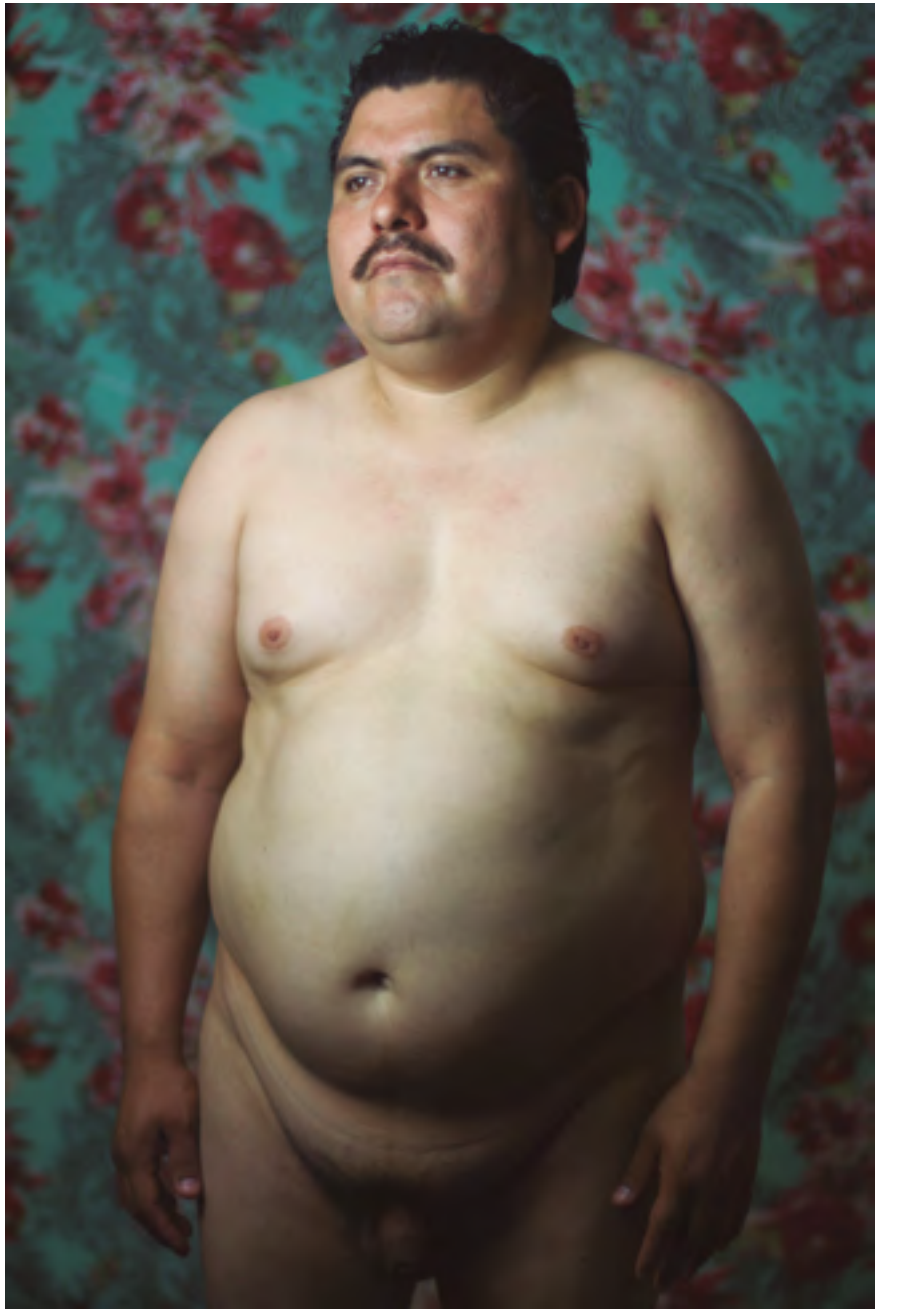
Así es como la autora explica su trabajo: "Todo comenzó el último semestre cuando estudiaba en la Universidad de Columbia; sentí que era el momento de girar la cámara hacia mí. Este proyecto habla de mi lugar en la sociedad y de cómo me siento juzgada por hombres y mujeres porque no encajo en los cánones de belleza. Era hora de dejar fluir mis inseguridades a través de fotografías".

JUAN JOSÉ HERRERA

_México

Silvestres

En este trabajo se combina el humor y la acción, como una crítica de la representación masculina en el arte. El trabajo que he desarrollado a lo largo de los años, ha abierto espacios sobre la concepción del cuerpo y la visión que se tiene de lo masculino en la fotografía. Mirar estos cuerpos desencadena una serie de preguntas sobre temas interconectados con tabúes sociales y psicológicos. ¿Podemos ver la verdad desnuda de los hombres de México? Nos hace pensar acerca de la sexualidad, los estereotipos y la diferencia. En cuanto a nuestra propia mirada, para algunos resulta una falta de respeto confrontar algo profundamente humano. Hombres desnudos ante el ojo, grandes y fuertes; sin embargo, frágiles, vulnerables y expuestos. Una paradoja.



LORENA FERNÁNDEZ

_Argentina

¿Quien me defenderá de tu belleza?

"-No te preocupes, querida hermana Cheyney, esto no va a traer diferencias entre nosotras. Además, no voy a decirte que desde hace un tiempo noto que lo mismo me pasa, lentamente, a mí".

Zamour, historia de una herencia / Willian Goyen

Estas imágenes vienen de otras.
Sólo anidaron en mí.

Están en un verso de Miguel Angel y el título de una novela de Stendhal. En unas fotos de Lewis Carroll y en ritos de iniciación de las mujeres bereber. Parecidas a un gesto de Palas Atenea y al comportamiento del jardín. Son, también, la respuesta a una pregunta sobre el peligro. Declaración de amor y, por ende, de principios. Y el sueño de unas monjas y la transfiguración si de mi gato. Intuición para agenciarme una familia, una barba, un mundo compartido.

Es larga, muy larga, la tradición de mujeres peludas...

..Voy a pensar un rato más sobre qué es lo femenino.

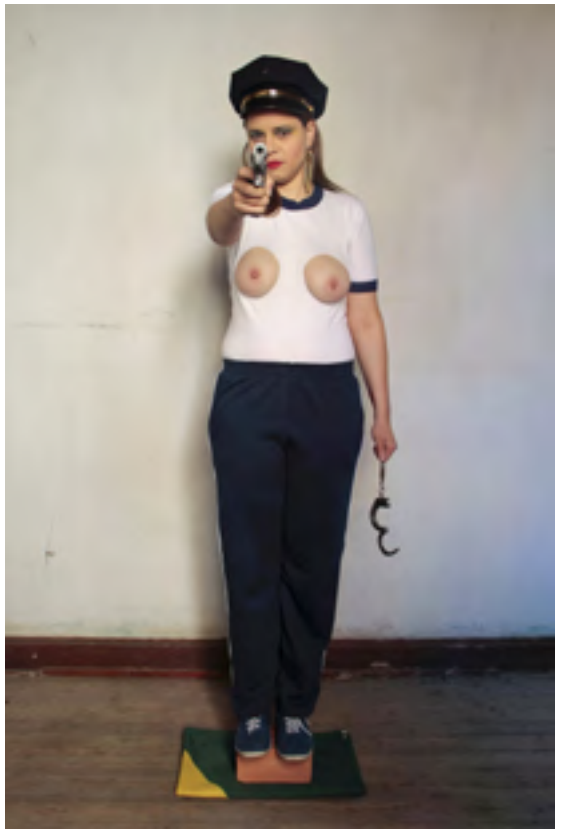
Me voy a dejar, sin miedo, afectar por tu belleza.

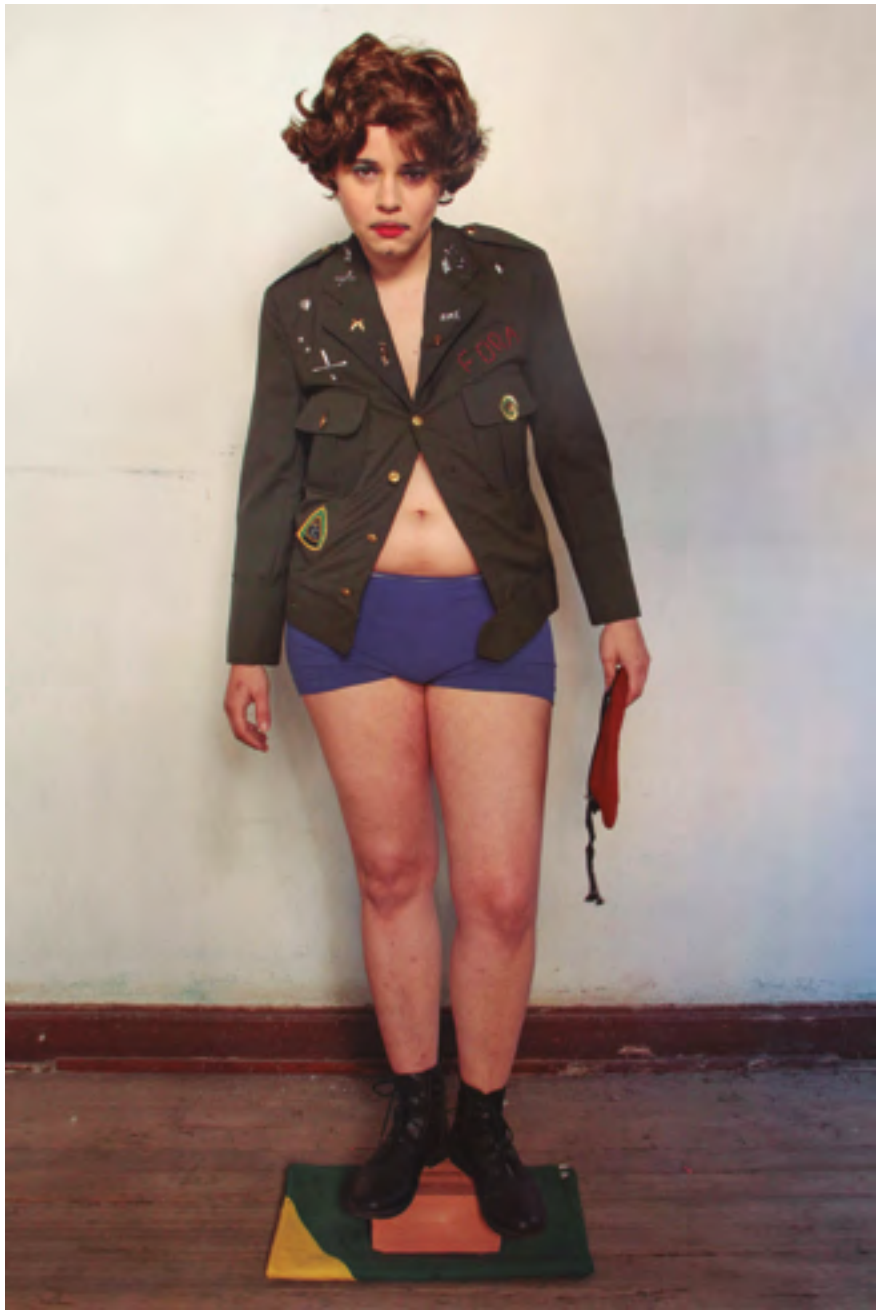
LUANA NAVARRO

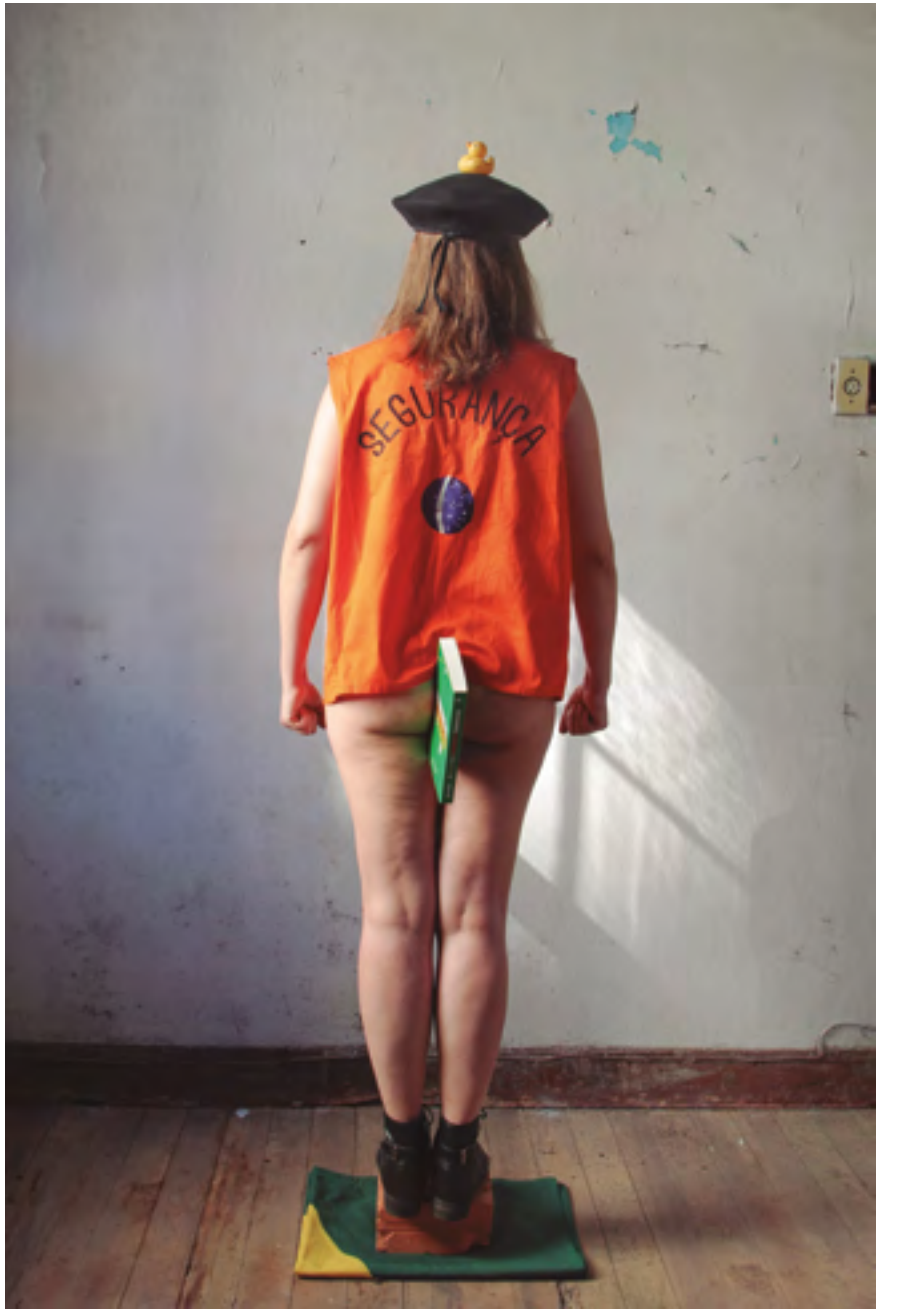
_Brasil

Serie Plácida

Inspirada en los manifestantes de la derecha conservadora que apoyó el golpe jurídico-mediático en Brasil en 2016, Luana Navarro crea personajes que son caricaturas de esta parte de la sociedad brasileña que tomó las calles y ayudó a consolidar, entre otras cosas, el *impeachment* de la presidenta Dilma Roussef. De manera irónica, e intencionalmente precaria, las imágenes juegan con la formalidad de una posible escultura en que la base es la bandera de Brasil doblada y un ladrillo sobre el cual las figuras aparecen de forma "imponente". "Representantes" reaccionarios de sectores como la Iglesia, las fuerzas militares y el empresariado industrial aparecen en las escenificaciones en que la artista utiliza el propio cuerpo para abordar aspectos de la crisis política en el país.






SEGURANÇA

MARGARITA GARCÍA FAURE

_Argentina

Inmenso

Javier Villa: Cuando la pintora no pinta, pero la obra es sobre la pintura, ¿hay forma de volver a pintar?

Margarita García Faure: Cuando llevé la tela al desierto sentí que me llevaba un cuerpo vivo. En el Amazonas volví a la práctica diaria del pintor: cada mañana preparaba los pigmentos, pintaba y esperaba que se seque pero, al terminar el día, tiraba la tela al río. Casi todo se perdía, pero algo nuevo aparecía y cada mañana volvía a empezar con la misma tela. Era tanto una ironía como un tributo al ritual del trabajo pictórico. También entendí que se trataba de un gesto muy fuerte, sobre todo cuando en las fotos, allí en el Amazonas, vi un cuerpo muerto en esa tela dentro del agua. "Ok, ahora sí, estoy viendo un cuerpo muerto en un río marrón". Esa es mi marca de nacimiento. *(Fragmento del diálogo entre Margarita García Faure y Javier Villa en el libro inmenso)*

MARIANA BELLONE

_Argentina

Yo soy Alma

Alma nació en un pequeño pueblo de la Provincia de Córdoba, Argentina.

Desde muy joven sintió ser un alma femenina en un cuerpo masculino.

Fue policía y tuvo cuatro hijos.

A los 36 años, dejó atrás su pueblo y viajó a la Ciudad de Buenos Aires para empezar con su proceso de transformación y cumplir con sus deseos de realizarse como mujer, artista, y recibirse en la carrera de Ciencias Políticas.

MARIELA SANCARI

_Argentina

Moisés

"La fotografía es nuestro exorcismo"
Jean Baudrillard, La transparence du mal

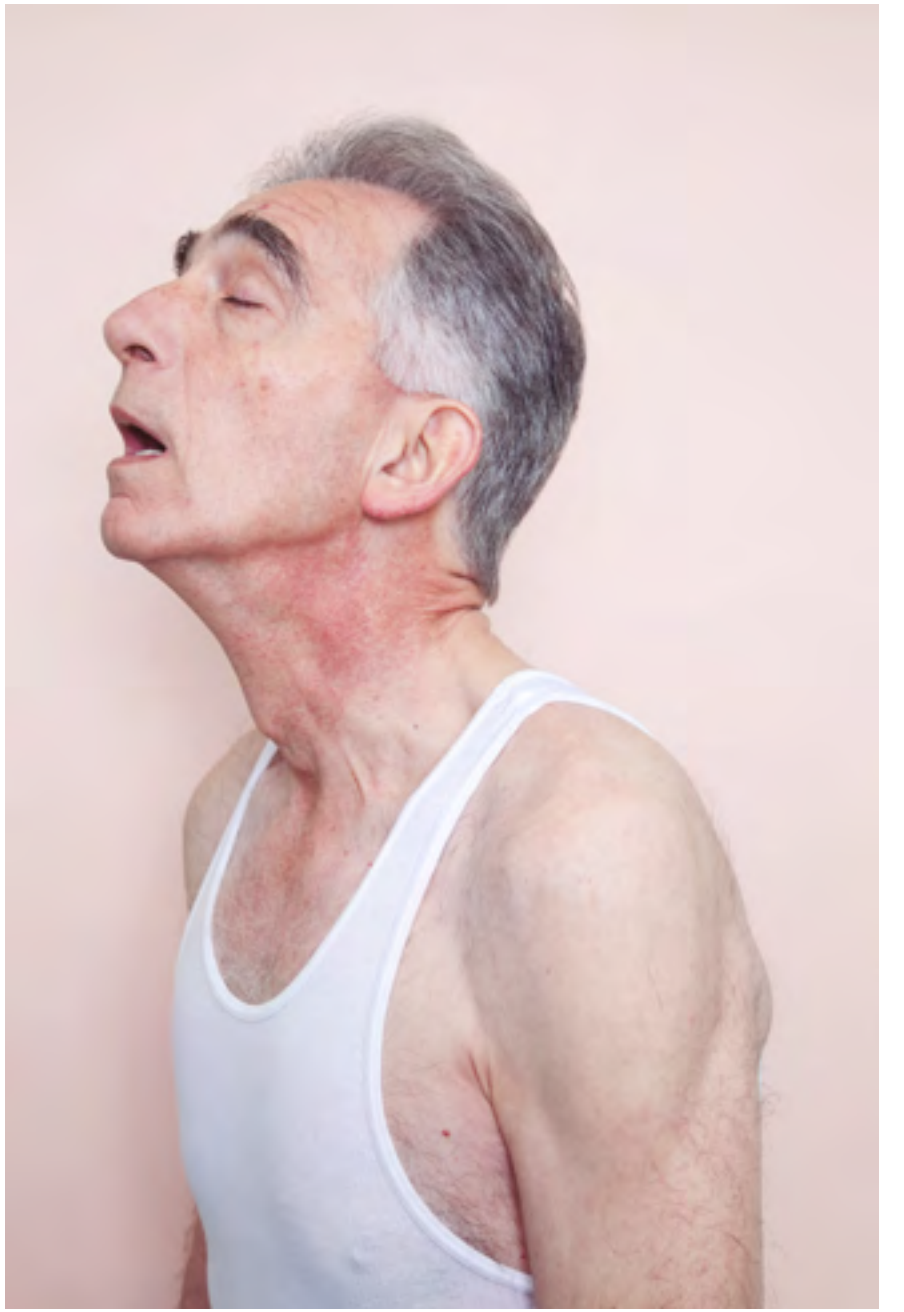
La disciplina de la tanatología considera que no ver el cuerpo muerto de nuestros seres queridos nos impide aceptar su muerte. Contemplar el cuerpo inerte de la persona fallecida nos ayuda a superar una de las etapas más complejas del duelo: la negación.

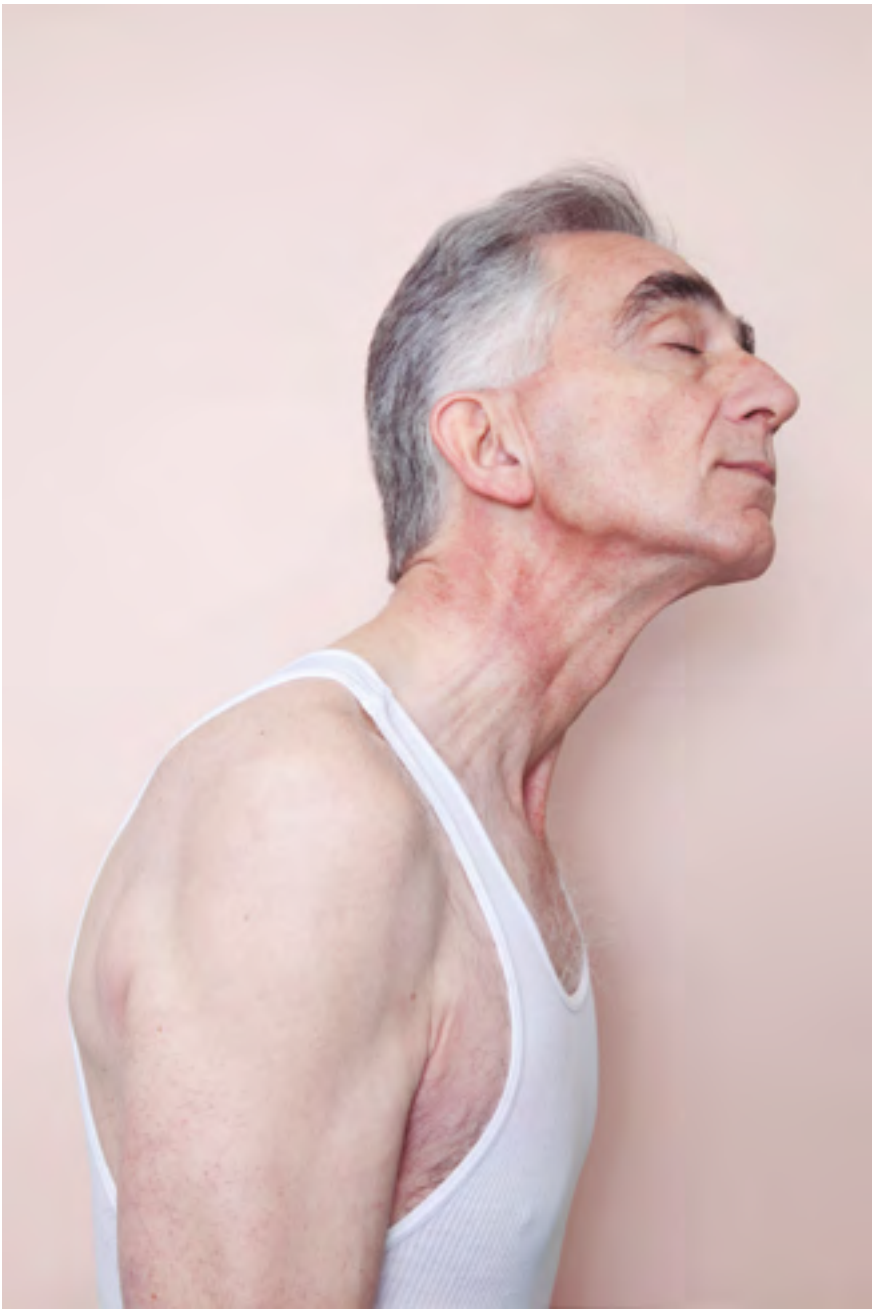
Mi hermana gemela y yo no pudimos ver el cuerpo de nuestro padre. Nunca supe si porque había sido un suicidio o por dogmas de la religión judía, o ambas.

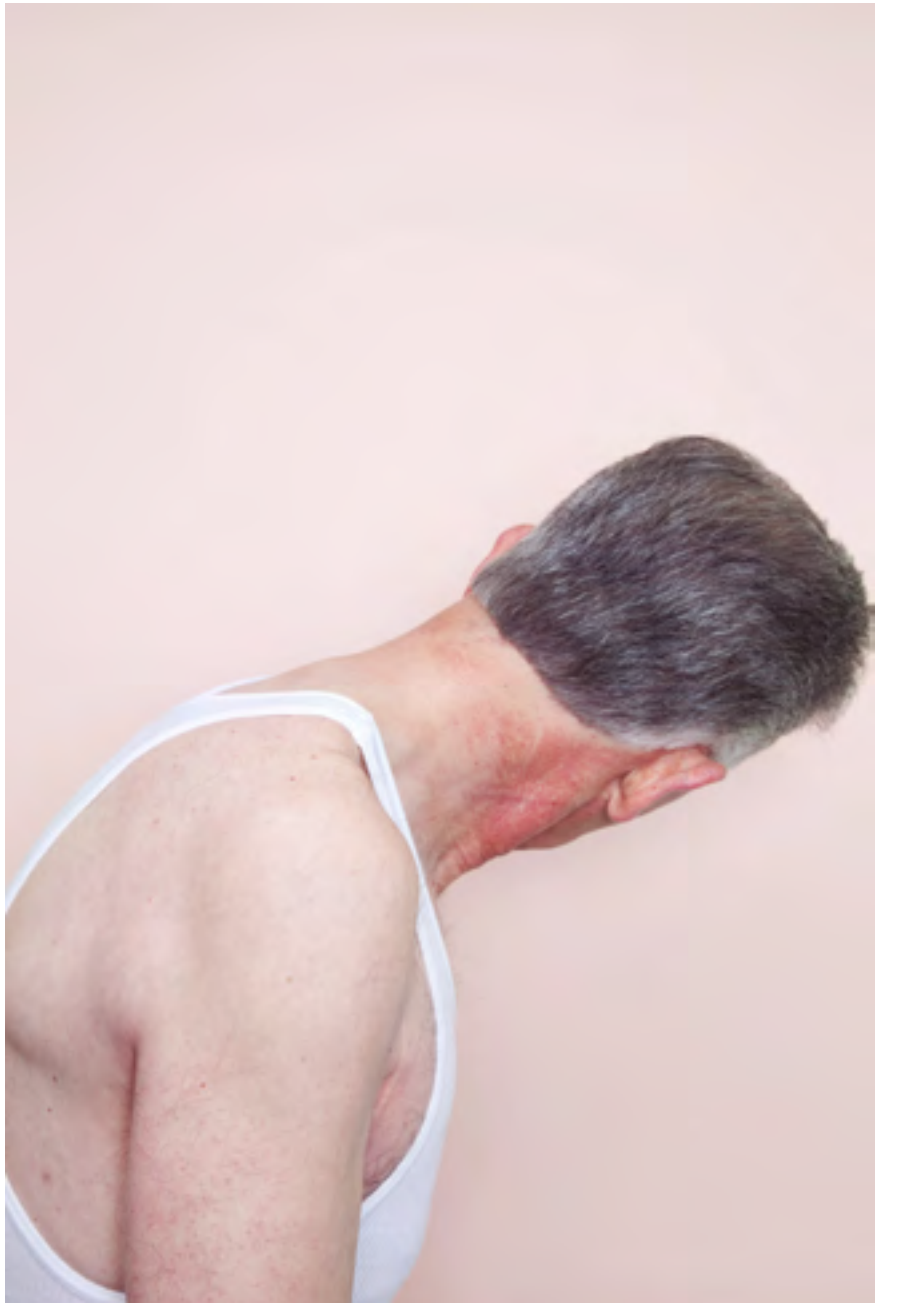
No haberlo visto nos ha hecho dudar de su muerte de muchas maneras. La sensación de que todo fue una pesadilla y la fantasía que ambas tenemos de que nos lo vamos a encontrar caminando en la calle o sentado en un café, nos ha acompañado todos estos años.

Una vez leí que la función primordial de la ficción es favorecer la evolución, forzándonos a ser conscientes y convertirnos por un momento en la otredad a nuestro alrededor. Yo creo que la ficción nos ayuda a "mostrar" la bodega interminable del inconsciente, permitiéndonos representar nuestros deseos y fantasías.

Moisés es una tipología de retratos de hombres de 70 años, la edad que tendría hoy mi padre si estuviera vivo.







NADIA DEL POZO

_España

Vientre

Vientre es un proyecto con el que ahondo en los vínculos y contrastes entre la belleza, la crueldad, el apetito, el deseo, lo familiar. La tierra como materia que se recorre, se bate, se siembra, como territorio donde las raíces se entremezclan y litigan entre el pasado y un tiempo nuevo. Es en esa cueva guarida donde todo se desata. Ahí regresamos, a ese vacío, hogar húmedo que es el vientre. En este medio cohabitan personas y animales que no heredarán su modo de vida, el campo pronto será otro también en esta región de Oaxaca. Y mientras el desierto avanza y el sol seca los cuerpos, me sumerjo y aguardo al chillido, al movimiento y a lo estático de lo vivo muerto a cielo abierto, bajo teja o caña, tan cerca los límites del ser en crudo.

NELSON MORALES

_España

Muxes

Este proyecto comenzó hace seis años cuando empecé a fotografiar mi cultura en el istmo de Oaxaca de donde soy originario. Inicié documentando la cotidianeidad de las muxes, asistiendo a sus festividades, aprendiendo a entender su mundo, lo que me llevó a crear una relación especial en el grupo. A través del tiempo, me fui adentrando más en el tema y se convirtió en parte de mi vida y proyecto personal.

El proyecto se convirtió cada vez más en un proceso introspectivo, en el que las preguntas sobre mi propia identidad se entrelazaban con las imágenes y experiencias de las sesiones fotográficas con las muxes. Comencé a entablar una relación de admiración y deseo por las muxes. En cada sesión, nuevas e inquietantes emociones empezaron a surgir. Las imágenes parecían nacer de profundas pulsiones y, a la vez, las mismas imágenes despertaban otras sensaciones donde mi propia identidad estaba en juego.

Cada vez más la serie se ha convertido en una mezcla entre el deseo de fundirme con las muxes, ser una de ellas, gozar de la misma intempestiva y transgresora libertad y el choque con su exagerada noción de lo femenino, la tensión entre el deseo y el rechazo ante ellas, pero también ante mí mismo y mi propia identidad sexual y cultural.

Las Muxes son parte de mi cultura y de mí mismo. Son hermosas y terribles. Seres duales que, más que definirse como homosexuales, han traspasado la idea de género para asumir una identidad profundamente nueva en una constante búsqueda de una noción de belleza. Dos géneros en un solo cuerpo.

Durante este trayecto mi trabajo ha transitado por muchas facetas. Musas muxe se ha convertido en un proyecto central, que abarca diferentes planos y momentos de mi vida.

Poco a poco fui desarrollando una estética libre y particular, con una actitud retadora de los personajes, autorretratos inquietantes. Me di cuenta de que estaba encontrando algo muy particular en mi trabajo y eso me hacía sentirme contento con lo que estaba haciendo hasta ahora, lo cual me ha satisfecho.

PAUL KOOIKER

_Países Bajos

Sunday

El trabajo *Sunday* de Paul Kooiker consiste en una gran diversidad de imágenes de una modelo femenina. Colores brillantes, piel de porcelana, zapatos brillantes. El paso de las fotografías es como mover una escultura limúnica en una forma natural, casi en armonía, pero en ciertos momentos bizarra y surrealista.

PAULA LÓPEZ DROGUETT

_Chile

Maternidad

La maternidad es un gesto de entrega absoluto para el que no estaba preparada (fragmento de diario post parto)

Maternidad es una serie de fotografia análoga, autobiográfica en la cual comienzo a fotografiarme desde mi embarazo hasta los primeros meses de vida de mi hijo, a modo de canalizar la tremenda energía de cambio a la cual la maternidad te enfrenta.

Maternidad pretende mostrar esta primera relación madre-hijo, la transformación del cuerpo como alimento y el cambio violento en la vida. Transformación, vulnerabilidad, unión en el sentido más primario, unión de cuerpo y de sangre.

TANIA FRANCO KLEIN

_México

Nuestra vida en las sombras

Es una serie fotográfica que plantea una reflexión sobre la vida contemporánea. Inspirada por una búsqueda del estilo de vida americano en el mundo occidental y de prácticas contemporáneas tales como el ocio, el consumo, la sobreestimulación mediática, la obsesión con la juventud eterna y las secuelas psicológicas que éstas generan en nuestra vida cotidiana.

El proyecto se genera a partir de fotografías escenificadas con narrativa de estilo cinémativo y busca generar un sentimiento de aislamiento, desesperación, desvanecimiento y ansiedad, a través de fragmentos de imágenes que existen tanto de forma real como ficticia.

El filósofo Byung-Chul dice que vivimos en una época de agotamiento y fátiga, causada por una incesante compulsión a realizar. Hemos dejado atrás la época inmunológica y ahora experimentamos la etapa neuronal, caracterizada por enfermedades neuropsiquiátricas tales como la depresión, el trastorno bipolar, déficit de atención, etcétera.

Mis personajes se encuentran, casi anónimos, desvaneciéndose en espacios, desapareciendo en ellos, constantemente buscando cualquier posibilidad de escapar. Se encuentran solos, desesperados y agotados, divulgando una pequeña línea entre tratar y sentirse derrotados.

YAEL MARTÍNEZ

_México

Raíz rota

Guerrero es el segundo estado más pobre y uno de los más violentos del país. La marginación social y económica de sus habitantes se agudiza cada vez más y la crisis del Estado de derecho se ha vuelto más alarmante. Las desapariciones forzadas son tan sólo uno de los síntomas que así lo demuestran.

Desde 2013 he documentado la vida cotidiana tanto de mi familia como la de otros guerrerenses cuyos familiares también están desaparecidos. Me propongo encontrar indicios de carácter social y cultural sobre esta problemática actual, así como aquello que ocasiona la ruptura del tejido social

en México. Guerrero es uno de los principales productores de amapola en el país, lo que ha generado disputas por el control de las tierras para la siembra entre grupos del crimen organizado. Las poblaciones de clase baja y rural han sido las más afectadas por la incapacidad de un gobierno inexistente. Nuestro pueblo está luchando para protegerse de la violencia, la corrupción y la delincuencia que al parecer ha estado aquí desde siempre. En los municipios de Iguala y Taxco se han encontrado numerosas fosas clandestinas con restos humanos, que fueron enterrados allí hace muchos años. Lo que queremos es recuperar los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos.

Con esta serie intento representar las nociones de ausencia-presencia e invisibilidad, así como el creciente desgaste físico y emocional de las personas que aún no han obtenido respuesta por parte de las autoridades. Una carga de desesperanza y vacío profundo que las familias tienen que soportar.

Busco también generar una memoria histórico-social para denunciar los problemas que existen actualmente en Guerrero y cómo estos han ocasionado la desintegración de la sociedad y el deterioro de la identidad mexicana. Me propongo hacer un trabajo que refleje lo que sucede en mi comunidad y en nuestro tiempo.

ROBERTO TONDOPÓ

_México

Tránsito a San Sebastián

Pone en escena la participación de las Chuntá, hombres que, vestidos de mujeres, danzamos durante la celebración de la Fiesta Grande en Chiapas, México, lugar donde realizo una lectura personal de las Chuntá como alegorías cuya sacralización se corresponde con la del cuerpo roto, activado a través de la imagen de San Sebastián, santo al que se le ofrece devoción a través de esta danza.

Entregarse como ofrenda es un gesto no sólo estético sino transgresor por las interpretaciones implícitas: religiosas, históricas, raciales y de género; manifestando un cuerpo fragmentado que revela la desestabilización del yo unitario y normativo, en un proceso violento, doloroso y, al mismo tiempo, revelador vital.

Los vínculos que motivaron esta especie de "acto iniciático" fueron personales al volver a la cultura de mi padre; inmersión híbrida de religión y renacimiento espiritual, que entrecruza mi historia con la memoria de la comunidad en una simbiosis.

“BORRADOR DE UN CUERPO INTERVENIDO”

Del 10 de marzo al 3 de mayo de 2018

artexarte
FUNDACIÓN ALFONSO Y LUZ CASTILLO

Curadoras: Ana Casas Broda y Gisela Volá

Diseño de salas: Verónica Borsani
Diseño de catálogo: Marisol Maidana

Impresión de fotografías: Gerardo Dell´Oro
Montaje: Ricardo Maidana
Gráfica de sala: Guillermo Galimany

STAFF

Directora LUZ CASTILLO
Director Artístico EDUARDO MÉDICI
Coordinadora General MARISOL MAIDANA
Gestión Institucional MELISA OTTOLINA
Relaciones Institucionales CRISTINA SACCONE

Martes a viernes de 13.30 a 20h / Sábados de 15 a 19h

Lavalleja 1062, Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina
(+54 11) 4773-2738 / 4772- 6754
www.artexarte.com.ar / info@artexarte.com.ar

Facebook/artexarteespacio
Twitter @ArtexArte
Instagram/artexarteespacio

artexarte

FUNDACIÓN ALFONSO Y LUZ CASTILLO