

sala juana francés

24 noviembre 2011 / 31 enero 2012

Jorge Fuentebuna · Alejandro Ramírez **a song for my mother**

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.
Consejería de Acción Social, Servicios Públicos y Juventud

Organiza:

Servicios Sociales Especializados. Unidad Mujer

Título:

a song for my mother
Jorge Fuembuena, Alejandro Ramírez

Espacio:

Sala Juana Francés
Casa de la Mujer

Periodo:

24 noviembre 2011 - 31 enero 2012

Enmarcaciones:

Sara y Vicente Enmarcaciones

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza. Consejería de Acción Social, Servicios Públicos y Juventud
Servicios Sociales Especializados. Unidad Mujer

Coordinación y Diseño:

M. Solanilla

Textos:

Susana Blas

Fotografía:

Jorge Fuembuena

Traducción:

Leticia Fernández Torralba

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-1230-2012

El 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Sala Juana Francés presenta cada año una exposición que viene a complementar las actuaciones que la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla en torno a este tema.

Este año, la obra de dos jóvenes artistas, Jorge Fuentebuna y Alejandro Ramírez, bajo el título genérico A SONG FOR MY MOTHER, nos acerca a un universo singular en el que clásicos retratos muchas veces contemplados o secuencias cinematográficas muy vistas, son recreados, a través de una pequeña intervención en ellos, para mostrar lo que puede latir tras la apariencia de las cosas.

Jorge y Alejandro, dos artistas que han querido comprometer el mundo del arte con los valores de la libertad y la igualdad, muestran cómo el sufrimiento, la violencia, la angustia o el miedo han podido estar durante mucho tiempo en esa parte invisible y profunda de cada una de las mujeres cuyo armónico rostro preside las mejores salas de las pinacotecas o cuya figura ha seducido alegremente desde las pantallas a tantas personas.

El lenguaje del arte nos ayuda en este caso a ir más allá del artificio y a reencontrarnos con una realidad que no por imaginada es más ficticia que la evidente. La lucha contra la violencia de género requiere de conciencia, de compromisos colectivos por su erradicación y también de encontrar nuevos lenguajes que colaboren en esta batalla indesmayable por la dignidad de las mujeres.

Carmen Dueso
Consejera de Acción Social, Servicios Públicos y Juventud

UNA MIRADA LENTA

Fue viajando en avión a una ciudad del norte. Un viaje corto y un relato largo. Ya ha transcurrido una década y no he olvidado los detalles. Recuerdo que iba a impartir una conferencia sobre vídeo y género, y repasaba mis notas apoyada en la mesita del avión. A mi lado se sentó una mujer joven que hacía notar su elevadísima clase social con una estrafalaria parafernalia que se desbordaba en bolso, maquillaje, joyas, peluquería y vestuario costosísimos.

De vez en cuando su mirada triste, empastada en rímel, se paseaba entre mis notas y de reojo planeaba curiosa entre las imágenes de arte feminista que yo trataba de organizar en mil fotocopias deslavazadas. De pronto algo le picó. Alguno de esos referentes le hicieron hablar. Un viaje corto y un relato largo. Y lo contó todo.

Un monólogo triste durante la hora que duró el trayecto en el aire y que nos mantuvo tanto a mí, como al resto de pasajeros, soportando un silencio pétreo. El testimonio de una mujer maltratada que aguantó humillación y golpes en silencio, por el terror a perder su estabilidad económica y a aceptar el fracaso personal; y que solo denunció, cuando el marido golpeó también a sus hijos. Un retrato de miedo y silencio.

Me sorprendió descubrir que teníamos la misma edad porque para nuestros treinta años recién cumplidos su piel me pareció cuarteada, los párpados deslavados, las pestañas falsas y los labios: perfilados como los de una muñeca, sobre una boca inexistente.

Parecía no tener boca, como alguna de las mujeres de los retratos de Fuembuena. Las imágenes de reyes y dignatarios que altivas nos reciben en la exposición, tampoco tienen boca aunque susurran detrás de sus máscaras. Como aquellos personajes ilustres, ahora intervenidos por el bisturí digital, mi compañera, de un primer vistazo mantenía una pose regia, y una careta estudiada al detalle. Solo la observación atenta, como en las fotografías de nuestra galería, dejaba adivinar unas ojeras amoratadas del mucho llorar, y la piel tan cuarteada como un viejo lienzo. Se asemejaba a la joven esposa que en una de las obras de la galería luce el camafeo con el retrato de su marido mientras aguanta una dramática tensión interior. Por eso terminó desmoronándose detrás de sus alhajas

Aunque el primer vistazo del gabinete de retratos de Jorge Fuembuena para *A song for my mother* parecería cómodo y complaciente, la mirada atenta revela la frustración encapsulada y el terror sufriente. Y del refugio y el confort, que generan las pinacotecas antiguas, siempre inofensivas, pasas al desagrado y la inquietud. Digamos que el perdón que concede el paso del tiempo a las obras de arte de la historia, eximidas de la culpa que en otra época atesoraron representando dictadores, batallas sangrientas o mitos escabrosos, es mágicamente desactivado, a través del proceso de intervención que Jorge ha incluido en cada una de ellas. Un mínimo gesto de bisturí digital las hace hablar en toda su crudeza, en toda su enfermedad.

Por su parte, el vídeo de Alejandro Ramírez que a través de apropiaciones de secuencias cinematográficas relaciona el comportamiento de hombres y mujeres, vuelve a hablarnos de los códigos estéticos occidentales que envuelven las relaciones personales y en concreto los afectos. Referentes visuales que siguen promocionando mujeres sensibles y frágiles frente a hombres fríos y poderosos; y mujeres irracionales y apasionadas frente a hombre calculadores e intelectuales, entre otros dúos bien arraigados. En el montaje

de Ramírez de nuevo se alude a toda la carga emotiva reprimida que se anida entre el deseo y la decepción: a las esperas, las angustias y los silencios. De algún modo se crean "parejas" que evolucionan hacia un difícil entendimiento por el desfase entre códigos. La obra actualizaría la paradigmática *Boy Meets Girl* (1978) de Eugenia Ballcells, en la que capturando imágenes de la prensa diaria de hombres y mujeres, creaba un mecanismo similar al de una máquina tragaperras, para azarosamente combinar parejas. El experimento confirmaba lo que en los setenta era una realidad: los hombres que aparecían en los medios lo hacían por su profesión: el Papa, un político, un deportista famoso... mientras las mujeres, en la mayoría de los casos, eran meras acompañantes "florero" sin actividad conocida.

La obra de Alejandro Ramírez serviría a la perfección para recuperar los parámetros críticos de Laura Mulvey en su clásico ensayo *Placer Visual y Cine Narrativo* (1975), en el que se desvelaba cómo la mujer del cine clásico de Hollywood acaparaba los papeles pasivos en la mayoría de los filmes. Y aunque este análisis haya sido deconstruido y ampliado a lo largo de las décadas, y sobre todo contestado por un cine con mejores y más activos papeles para la mujer, en esencia sigue válido en muchos de los productos audiovisuales que consumimos.

Vivimos en un mundo controlado por la imagen que de un modo soterrado transmite valores injustos y egoístas. Estereotipos de lo femenino y de lo masculino dañinos y unificadores siguen campando a sus anchas en una época de descrédito de ideales. El rearme del machismo genera más violencia contra la mujer. Parecemos olvidar lo importante que es reeducar comportamientos asociados a los sexos que desde hace mucho sabemos que no son connaturales a la anatomía sino códigos que actúan como un ritual estandarizado, tal y como lo explicó muy bien Judith Butler. Pervertir, trastocar y deconstruir estos rituales plantearía nuevas vías; por eso el análisis activo de las imágenes que nos rodean y su contraataque deben preocuparnos.

El error ha sido tal vez solo hacer caso de los grandes signos, de los aspavientos de la masculinidad más rancia y de la feminidad más edulcorada, y no prestar atención a los pequeños gestos que se esconden detrás de la piel regia, y del maquillaje caro, de unas ojeras humilladas, de un rastro de sangre, de una mirada doble.

Fuembuena y Ramírez sin ofrecer una interpretación unívoca de su proyecto, ni una tesis cerrada, fabrican el clima necesario para detenerse, para hacer brotar el comentario y la reflexión personales, solo interrumpidos por esa banda sonora de la mujer sin voz que tal vez represente la tercera pieza de la exposición; ese tocadiscos mudo, sin más sonido que el chirrío suave de la aguja girando.

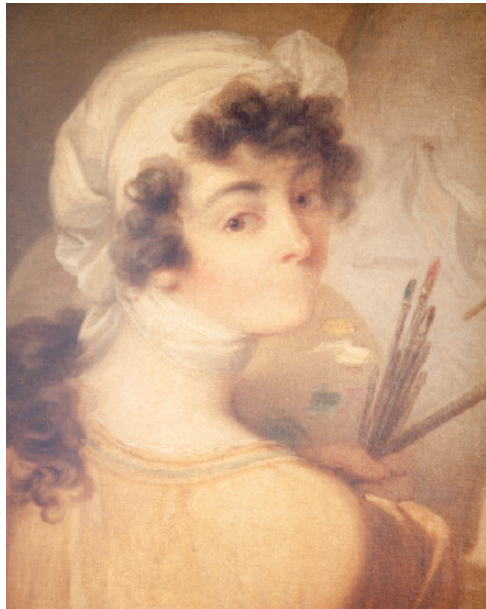
El avión empezó a bajar y su voz se hizo más tenue hasta que diluyó su historia en la nada. El ruido del aterrizaje trituró el tema con contundencia. Con el avión en la pista entendimos que se había acabado el tiempo de las confesiones y regresó lo vacío y accidental. Volvimos a hablar de cuestiones intrascendentes. Enseguida se ofreció para que su chófer me acercara a mi alojamiento, pero le contesté que el curso al que asistía ya se hacía cargo. Nos despedimos. Nos deseamos suerte. Nos intercambiamos el móvil y todavía hoy nos cruzamos de año en año tímidos mensajes que han ido positivamente evolucionando: todo igual, esto no se acaba nunca, aguantando, mejor, mucho mejor.

Susana Blas

For all the photographs, Untitled, from *The Anatomy of Melancholia series*, 2011
Lambda print on methacrylate
100 x 125 cm each / 39" X 48,8" inches
Ed.: 3 + a.p.

Video installation: *A Love Story*, 2011
duration 4 min 30 seg.
Ed: 5 + 1 a.p

Music piece: *A song for my mother*, 2011
LP, duration 29 min.
Ed: 3 + 1 a.p

A CAREFUL CONTEMPLATION

It happened during a flight to a northern city. It was a short trip and a long story. A decade has passed but I have not yet forgotten the details. I remember I was on my way to give a lecture on video and gender, going over my notes as I rested on the folding tray. Sitting by my side there was a young woman who made her upper-class status noticed with her quirky paraphernalia overflowing from bag, makeup, jewelry, hairdo and plush clothes.

At intervals, her doleful eyes, lumped in mascara, wandered around my notes and glided out of their corners over the feminist art images I was trying to organize within a thousand disjointed copies. Suddenly, something stung her. Any of those references made her talk. It was a short trip and a long story. And she told it all.

There was a sad monologue over the hour-long journey in the air that made me and the other passengers endure in stony silence. It was the testimony of a battered woman who endured silent humiliation and beatings for fear of losing her economic stability and accepting personal failure, only reporting when the husband beat their children as well. It was a portrait of fear and silence.

I was surprised to find out we were the same age. To me, having both recently turned thirty, her skin looked cracked, and her eyelids faded, her eyelashes false and her doll-like bow-shaped lips seemed to rest on a non-existent mouth.

She seemed to have no mouth, as some of the women in Fuembuena's portraits. The haughty images of kings and dignitaries welcoming us at the exhibition have no mouth either, even if they whisper behind their masks. Just like those distinguished portraits, nowadays shaped with a digital scalpel, my partner, at first glance stroke a regal pose and sported a mask studied in detail. Only careful observation, as with the pictures in our gallery, hinted at the long dark circles under her eyes caused by extensive crying and such cracked skin as in an old canvas. She resembled the young wife in one of the gallery works who wears a cameo with the portrait of her husband as she holds a dramatic inner tension. That is why she ended up crumbling behind her jewelry.

At first glimpse, Jorge Fuembuena's cabinet of portraits for *A song for my mother* may seem comfortable and accommodating. Nevertheless, an attentive look reveals the encapsulated frustration and suffering terror, whilst the shelter and comfort generated by the old, always harmless, galleries give way to displeasure and concern. Let us say the mercy granted to art history by the passing of time, exempted from their once-treasured blame when portraying dictators, bloody battles and rough myths, is magically deactivated through Jorge's intervention process in each of them. A slight wielding of digital scalpel makes them speak in a starkly sick way.

For his part, Alejandro Ramírez's video relating the behavior of men and women through cutscene appropriation retells about Western aesthetic codes involving personal relationships and more specifically human passions. Visual referents are still promoting sensitive and fragile women over cold and powerful

men, and irrational and passionate women over calculating and intellectual men, among other well-established couples. Ramírez's editing refers to all repressed emotional charge nested between desire and deception: the waiting, the anguish and the silences. "Couples" somehow spring and evolve towards an uneasy understanding due to the gap between codes. This work would update the paradigmatic *Boy Meets Girl* (1978) by Eugenia Ballcells, in which a mechanism similar to a slot machine aimed to randomly combine pairs was created by means of capturing cut-outs of men and women from the daily press. The experiment confirmed what it was a reality in the 70's: men appeared in the media for their jobs: the Pope, a politician, a famous athlete ... while women, in most cases, were mere "trophy" good-for-nothing companions.

Alejandro Ramírez's work would perfectly do for recovering the critical parameters of Laura Mulvey's classic essay *Visual Pleasure and Narrative Cinema* (1975), which unveiled how the wife in Hollywood classics monopolized the passive roles in most of the films. And while this analysis has been deconstructed and expanded over the decades, and mostly answered by a cinema with better and more active roles for women, it is still essentially valid in many of the audiovisual products we consume.

We live in a world controlled by images that transmit unfair and selfish values in a hidden way. Stereotypes of femininity and masculinity are harmful and unifying, walking free in a time of discredited ideals. The rearmament of sexism begets more violence against women. We seem to forget how important it is to retrain behaviors associated with gender that have been long known to be non-inherent to anatomy, but codes that act as a standardized ritual, as clearly explained by Judith Butler. Pervert, subvert and deconstruct these rituals would pose new ways; hence the active analysis of the images surrounding us and their counterattack should be of our concern.

The mistake was perhaps to pay sole attention to the great signs, the exaggerated demonstrations of the longest-established masculinity and the most sweetened femininity, and ignoring the small gestures hiding behind a royal skin and expensive make-up, behind humiliated dark circles, a trail of blood, and a double look.

Fuembuena and Ramírez, neither giving a univocal interpretation of their project nor a closed thesis, create the necessary atmosphere to come to a halt, to bring out personal comment and reflection, only interrupted by the soundtrack of the voiceless female whom the third piece of the exhibition may depict; that mute jukebox, with no sound but the gentle scratching of the needle on the phonograph.

The plane started to descend and her voice grew fainter until her story diluted away to nothing. The noise of landing forcefully crushed her issue. Once the plane was on the runway we understood that time had run out for confessions and she changed back to empty and casual conversation. We went back to talk about inconsequential matters. She offered her driver to give me a lift to my lodgings right away, but I told her the course I was attending was in charge of it. We said goodbye. We wished ourselves good luck. We exchanged phone numbers and from time to time, still today, we send each other tepid text messages that have been positively evolving in time: all the same, it never ends, bearing it better, much better.

Susana Blas

JORGE FUEMBUENA. Zaragoza, 1979
www.jorgefuembuena.com

PREMIOS Y BECAS

- 2012 Artist in Residence program. Upernavik Museum. Greenland.
Artist in Residence program. Addaya Art Contemporani. Mallorca.
Artist in Residence Program. Centro Noass. Riga. Letonia.
- 2011 Premio OCEMX. México D.F.
Beca Air Fellowship. Kultuuritehas Polymer. Tallinn. Estonia.
Finalista Descubrimientos Photoespaña
Beca Encontro Artistas Novos. Cidade da Cultura da Galicia. Santiago.
Premio Generaciones Caja Madrid 2011
Artist in Residence Program. Centro de Arte Contemporáneo Essaouira.
Nominado European Sovereign Art Foundation. Hong Kong.
Nominado Fotowintherthur Museum Review. Suiza.
XI Premio Ahora de Artes Visuales
Mención de Honor Photobook Internacional IED. Instituto Europeo di Design.
- 2010 Premio 10 X 15. Emergent. Festival Internacional de Artes Visuales. Lleida.
Finalista Premio de fotografía El Cultural.
Premio Creación Joven Aragón. Ayuntamiento de Zaragoza.
Premio Foto-Reportaje Arco. Feria de Arte Contemporáneo de Madrid.
- 2009 Beca de fotografía Fundación Santa María de Albarracín.
I Premio Arte Joven Gobierno de Aragón.
III Premio Nacional Artes Plásticas Universidad de Zaragoza.
- 2008 II Premio Orienta.
Premio Especial XXIII Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal.
Beca Jóvenes Creadores Gobierno de Aragón.
Beca de Arte Multicaja.
I Premio Nacional 20th Canon. SonimagFoto. Barcelona.
Premio fotografía Andalán.
Mención Especial. Premio Visión Abierta (IAM).

EXPOSICIONES

- 2012 *Left and Right*. Opening exhibition. Austro Sino Arts Program. Beijing. China.
The Argonauts. IAACC.
The Anatomy of Melancholia. Festival Internacional Pa-Ta-Ta. Granada.
- 2011 *Kids*. Centro Cultural de España. Bienal Fotoseptiembre México D.F.
Holidays. Generación 2011. La Casa Encendida. Madrid.
Nuit Black. Galerie Les Singuliers. París.
Teens. Bienal Fotonoviembre. Fundación Mapfre. Tenerife.
The Drift. Festival ZaragozaPhoto.
The Argonauts. Festival Periferias. Fundación Agustín Serrate. DPH.
Boy 1904. Museo de Albarracín. Fundación Santa María.
Periferia. SestaoPhoto. Vizcaya. Portraits.
Kids. Especial Descubrimientos Photoespaña. Blankpaper. Madrid.
A song for my mother. Sala Juana Francés. Zaragoza.
- 2010 *The Edge*. Espacio Menosuno. Madrid.
I'm happy and I'm singing and a 1, 2, 3, 4. DPZ. Zaragoza.
Poemas Visuales. La Lonja. Zaragoza.

- Z. Centro de Historias. Zaragoza.
The New Life. Kill the author. Corner project. Caja Madrid.
Periferia. Festival de fotografía Emulsión Sur. Madrid.
I Love U Profile. 10 X 15 fanzine. Sala Kursala. Cádiz.
- 2009 *Portraits*. Galería Art-Nueve. Murcia.
Arte Joven de Aragón. Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén.
Bara, Bernard Plossu. Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN).
Arte Joven de Aragón. Sala Goya, Zaragoza.

OBRA EN COLECCIONES

Caja Madrid
Austro Sino Arts. Wien / Beijing
CDAN
OCEMX. México D.F.
Addaya Art Contemporani. Mallorca.
CAC Essaouira. Marruecos
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Diputación Provincial de Zaragoza
Instituto Aragonés de la Mujer
Fundación Buñuel
Universidad de Zaragoza
FilMOTECA Española

ALEJANDRO RAMÍREZ ARIZA. Zaragoza, 1981
www.alejandroramirezariza.com

ESTUDIOS

- 2006/07 Máster en Comunicación Audiovisual (Aufbaustudium Kommunikat), Hochschule für Bildende Künste, Hamburgo
2005/06 Estudiante Erasmus en Hochschule für Bildende Künste, Hamburgo.
2000/06 Universidad de Bellas Artes de Cuenca.
1996/99 Escuela de Artes de Zaragoza.

PREMIOS Y BECAS

- 2011 Primer premio Creación Joven, Ayuntamiento de Zaragoza y Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Tercer premio Muestra de Arte Joven, Instituto Aragonés de la Juventud.
Mención de Honor Certamen de videoarte de Astilleros.
- 2010 Premio menor de 30 años. Certamen de escultura e instalaciones Santa Isabel XXIV. Aragón.
- 2009 Mención de Honor. Certamen Valencia Crea 2009.
- 2008 Primer premio Certamen de vídeo Jóvenes Creadores 2008, Salamanca.
Accésit Muestra de Arte Joven XXV, Gobierno de Aragón.
- 2006 /07 Beca desarrollo de Estudios Artísticos en el extranjero Diputación Provincial de Zaragoza.
- 2004 Beca Fundación Antonio Pérez y Universidad de Bellas Artes de Cuenca,
Instituto de Arte Contemporáneo Tetuán. Marruecos.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2010 *Victoria d'Espoir*. Instalación Cars. Zaragoza.
2007 Galería Oel-Früh, Hamburg. Alemania.
2005 *Bienaventurados*. Jornadas de arte y literatura de Marruecos. Cuenca.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2012 *Region 0*. Centro Metropolitano de Diseño. Buenos Aires, Argentina
MARCO. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, España.
Galería de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias. El Tragaluz Digital.
Santa Cruz de Tenerife, España.
Festival Close Up. Centro Cultural Cuale. Puerto Vallarta, México.
AMA. Museo de Arte de las Américas. Washington, DC. Estados Unidos.
- 2011 IAACC Pablo Serrano. Certamen de Arte Joven. Zaragoza
A song for my mother. Sala Juana Francés. Zaragoza.
Regio 0 at FIVAC 2011. The Camagüey International Video Art Festival of Cuba.
Nuit Black. Galerie Les Singuliers. París.
Visión emocional de una ciudad. Palacio de La Lonja y Museo Ibercaja Camón Aznar. Zaragoza.
Region 0 at Big Screen Project. New York.
Tableaux Vivants. Museo de las Ferias. Medina del Campo. Organiza DA2.
The Latino Video Art Festival of New York. Universidad Juan Carlos I, New York.
- 2010 Graduados. Centro de Historia. Zaragoza.
I'm happy and I'm singing and a 1, 2, 3, 4. 4.º Espacio, DPZ. Zaragoza.
Kill the Author. Caja Madrid. Zaragoza.
- 2009 *Ópera Prima*. Caja Madrid. Zaragoza.
- 2008 Centro de Arte Da2. Jóvenes Creadores. Salamanca.
Okuparte, Huesca.
Ciclo de performance la culpa es tuya. Tantaló TV. Caja Madrid.
- 2007 Galería Oel-Früh, Hamburg. Alemania.
- 2006 *Index*, Kunsthaus Hamburg. Alemania.
AyerMañana, conmemoración 20 años Universidad de Bellas Artes Cuenca.
Ambulart, Cine 8 y Medio Quito, Ecuador.
Museo de antropología y arte contemporáneo MAAC. Guayaquil.
Festival CHROMA. Guadalajara. Méjico.
Visiones Urbanas, La frontera. Centro de Historia de Zaragoza.
Casa demolida Haubachstrasse 7.ª, Altona. Hamburgo, Alemania.

OBRA EN COLECCIONES

Kunsthaus Hamburg
DA2
Instituto Valenciano de la Juventud
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Diputación Provincial de Zaragoza