

Finitud e infinitud del cuerpo

El quehacer de la mujer en el arte y las obras que ha producido durante dos siglos son motivo del siguiente texto

Reseña

Anarela Vargas
anarelav@yahoo.com

MUJERES ARTISTAS

DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Publicado con motivo del 25 aniversario de la editorial Taschen, el libro *Mujeres artistas de los siglos XX y XXI* es una guía indispensable no sólo para conocer el "arte hecho por mujeres", sino para comprender, desde esta perspectiva, los diversos movimientos en los que se gesta el arte de nuestro tiempo. Uta Grosenick, editora del libro, quien es reconocida por su anterior edición *Art at the turn of the millennium*, también bajo el sello de Taschen, señala en el prefacio: "Este libro demuestra de forma irrefutable que 'arte hecho por mujeres' no es lo mismo que arte 'femenino' o 'feminista'. El propio término 'arte hecho por mujeres' abarca tantos enfoques y opciones expresivas como mujeres artistas hay en el mundo". Para este libro se seleccionaron 56 mujeres artistas del mundo occidental. A manera de breve ensayo, se incluye un análisis crítico de la obra, entremezclado con referencias biográficas de las artistas y una gran cantidad de ilustraciones. La organización del libro no parte de un orden cronológico sino alfabético, logrando una yuxtaposición entre artistas emergentes

y artistas ya consagradas en el mundo del arte. La selección permite reunir una amplia variedad de corrientes y tendencias artísticas entre las que destacan el arte pop con Niki de Saint Phale; el arte conceptual con Hanne Darboven; el *land art* con Nancy Holt; los *happenings* y fluxus con Valie Export y Carolee Schneemann; por mencionar algunas. El mosaico de técnicas y medios con los que trabajan, es igualmente variado. En pintura podemos apreciar la obra de Georgia O'Keeffe o de Elizabeth Peyton; los dibujos de Toba Khedoori; las esculturas de Eva Hesse y de Louise Bourgeois; la cerámica y los azulejos de la brasileña Adriana Varejao; las fotografías de Nan Goldin y Cindy Sherman; los videos de Pipilotti Rist; los proyectos interactivos de Mariko Mori y hasta los textiles de Rosemarie Trockel.

Hagamos un recorrido por la obra de tres artistas.

EDITADO POR UTA GROSEINICK

TASCHEN

Uta Grosenick, (editora)
Mujeres artistas de los siglos XX y XXI,
Taschen, 252 pp.

Iniciando la lectura nos encontramos con Mariana Abramovic, artista yugoslava nacida en 1946 que reside actualmente en Amsterdam. Sus performances se insertan en la tradición del *body art* y liberan las fuerzas inconscientes, tanto eróticas como, tanáticas, que logran mediante el cuerpo una comunicación catártica con el espectador. El cuerpo de Abramovic es llevado a estados físicos extremos donde hace límite toda resistencia posible. Aparece el dolor en su función redentora: el sufrimiento como un acto de

purificación. En los años setenta, a la par de Gina Pane, alcanzó la fama con performances en los que se sometía deliberadamente al dolor físico. En *Ritmo O*, 1974, explora la dinámica de la agresión contra el otro, ofreciéndose como objeto pasivo al deseo de los espectadores, quienes pronto sucumbieron ante el poquito poder que se les había otorgado. Dispuso una mesa con todo tipo de objetos como un perfume, esmalte de uñas, miel y aceite de olivo, una pistola, una bala y navajas. Después de varias horas, Abramovic había sido decorada, limpiada, pintada y hasta perfumada por el público; así como su ropa rasgada, su cuerpo herido y su cabeza apuntada con la pistola cargada. De esta manera pone en tensión la frágil relación entre el yo y el otro actualizando una pregunta ética fundamental.

El encuentro con el otro cobra un matiz distinto en el trabajo de la italiana Vanessa Beecroft (Génova, 1969) y po-

demos anticipar que el *otro* se vuelve un *eso*. Beecroft despunta en la escena artística de los años noventa. En *Show*, 1998, dispone en el atrio del Solomon R. Guggenheim Museum a un ejército de 15 estilizadas modelos profesionales que portaban bikinis Gucci, tacones, maquillaje y nada más. No hay ninguna interacción con el público y estas mujeres apenas se mueven, parece que nada ha pasado, nada pasará y se habita en la espera como quien está a la deriva. ¿Son esculturas vivas que imitan materia inanimada? ¿Naturalezas muertas compuestas por seres vivos? No lo sabemos, lo cierto es que esta acción genera un sobresalto. Por un lado una sensación de lo absurdo, y por otro, el sentimiento mismo de lo siniestro: extrañeza ante *eso* que antes nos era familiar, y que ahora, mediante una sombra de recuerdo, nos exorbita a la infinitud de una presencia autómatas. Asistimos, mediante el cuerpo, a la finitud de la vida liberada hemorrágica en el dolor de Abramovic; hasta la infinitud de los personajes de Beecroft, quienes, con su belleza etérea sin tiempo y sin vida, nos provocan el vértigo de estar ante Nada.

Entretejamos la obra de una tercera artista para rastrear en una misma línea lo finito y lo infinito de la vida en el cuerpo. Ella es Kiki Smith (Núremberg, 1954). En sus palabras: "El cuerpo es nuestro denominador común y el encuentro de nuestros placeres, y nuestras penas. Con él, quiero expresar quiénes somos, cómo vivimos y cómo morimos". En los años noven-

ta Kiki realiza esculturas modeladas en cera, papel maché, arcilla o bronce del tamaño natural del cuerpo humano; a veces flotando, otras suspendidos en las paredes de la galería. En ellos advertimos una presencia que se hace sentir tal como si de un cuerpo vivo se tratara. Pero en un segundo momento, damos cuenta que la vida en ese cuerpo va de camino al desfiladero de la muerte. Los cuerpos de Kiki son unos abyectos, unos arrojados a la vida con sus deshechos, su enfermedad y su muy personal muerte. Pero con todo, parecen auténticas poesías visuales.

Hemos visto en la obra de tres artistas, tres formas diversas de acercarse al cuerpo mediante una línea que va de lo finito a lo infinito, de la vida a la muerte pasando por la belleza, el cuerpo doliente y sus deshechos. Podemos decir que, efectivamente, el "arte hecho por mujeres" es tan particular como peculiar es cada mujer artista. ■L