

EL ÚNICO ARBUSTO/BUSH
EN QUE CONFÍO ES EL MÍO
(THE ONLY BUSH I TRUST IS MY OWN)

TINA ESCAJA • IONE SAIZAR • MJ TOBAL • AINIZE TXOPITEA

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

EL ÚNICO ARBUSTO/BUSH EN QUE CONFÍO ES EL MÍO (THE ONLY BUSH I TRUST IS MY OWN)

TINA ESCAJA • IONE SAIZAR • MJ TOBAL • AINIZE TXOPITEA

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA
junio - septiembre 2006

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura

CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Cultura. Junta de Extremadura
Diputación Provincial de Caceres
Ayuntamiento de Malpartida de Caceres
Caja de Extremadura

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Cultura

Consejero de Cultura

EXCMO. SR. D. FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ

Director General de Patrimonio Cultural

ILMO. SR. D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN

CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
Diputación Provincial de Cáceres
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres
Caja de Extremadura

CONSEJO RECTOR

Presidente

EXCMO. SR. D. FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ

Vicepresidentes

ILMO. SR. D. FRANCISCO PÉREZ URBÁN
SR. D. ANTONIO JIMÉNEZ MANZANO
ILMO. SR. D. JUAN ANDRÉS TOVAR MENA
SR. D. JESÚS MEDINA OCAÑA

Vocales

SRA. DÑA. MERCEDES GUARDADO OLIVENZA VOSTELL
SRA. DÑA. ANA MARÍA GUERRA PEDRAZO
SRA. DÑA. ANA ISABEL JIMÉNEZ DEL MORAL
SR. D. JAVIER CANO RAMOS
SR. D. ANTONIO FRANCO DOMÍNGUEZ
SRA. DÑA. MARÍA GLORIA LORENZO VÁZQUEZ
SR. D. ANTONIO BERMEJO REDONDO
SR. D. JUAN TEODORO CASARES LANCHO
SRA. DÑA. JUANA BARRIGA GARCÍA
SR. D. RAFAEL VOSTELL
SRA. DÑA. MARÍA DEL MAR LOZANO BARTOLOZZI
SRA. DÑA. ESTRELLA DE DIEGO OTERO
SR. D. GINO DI MAGGIO

Secretario

ILMO. SR. D. AGUSTÍN SÁNCHEZ MORUNO

Directora Artística

SRA. DÑA. MERCEDES GUARDADO OLIVENZA VOSTELL

Director Gerente

SR. D. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ GARCÍA

EXPOSICIÓN

EL ÚNICO ARBUSTO/BUSH EN QUE CONFÍO ES EL MÍO
(THE ONLY BUSH I TRUST IS MY OWN)

TINA ESCAJA · IONE SAIZAR · MJ TOBAL · AINIZE TXOPITEA

Museo Vostell Malpartida. Junio - septiembre 2006

Comisariado

José Antonio Agúndez García

Organización

Consorcio Museo Vostell Malpartida

Producción Técnica

Consorcio Museo Vostell Malpartida

Técnicos

Agapito Gómez González

Josefa Cortés Morillo

Agradecimientos

Aquilino Ramos

Montaje

Museo Vostell Malpartida

Academia Disktra

CATÁLOGO

Edita: Editora Regional de Extremadura.

Junta de Extremadura. Consejería de Cultura.

C/ Almendralejo, 14 · E-06800 · Mérida (Badajoz) y

Consorcio Museo Vostell Malpartida.

Ctra. de Los Barruecos, s/n. · E-10910 Malpartida de Cáceres

Textos: Francisco Muñoz, Mercedes Guardado, José Antonio Agúndez,
Alberto Flores, Diego Doncel y Francisco Acedo.

Coordinación y diseño: José Antonio Agúndez García.

Fotografía: Vicente Novillo.

Maquetación, fotomecánica e impresión: Gráficas Color Extremadura

© de la edición: Editora Regional de Extremadura de la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y
Consorcio Museo Vostell Malpartida

© de los textos: Sus autores

© de las fotografías: Sus autores

ISBN: 84-7671-913-2

Depósito Legal: CC-???-2006

ÍNDICE

Presentación

Francisco Muñoz Ramírez. *Consejero de Cultura* 5

Mercedes Guardado Olivenza Vostell. *Directora Artística del Museo Vostell Malpartida*

José Antonio Agúndez García. *Director Gerente del Museo Vostell Malpartida.* 6

“The Only Bush I Trust is My Own” 8

Guillermo Espinosa.

Tina Escaja 11

La obra de Tina Escaja

Sharon Keefe Ugalde.

La maravilla simultánea: escritura/lectura

Luis Bravo.

Ione Saizan 19

Shoot’n’Rock!

Rafael Rodríguez.

MJ Tobal 27

MJ Tobal: la realidad necesaria

Aquilino Ramos.

El legado

Juan Manuel Rodríguez Tobal.

Una metáfora histórica del mundo femenino.

Interpretación irónica de la creación de la mujer

Flora Lobato.

Ainize Txopitea 37

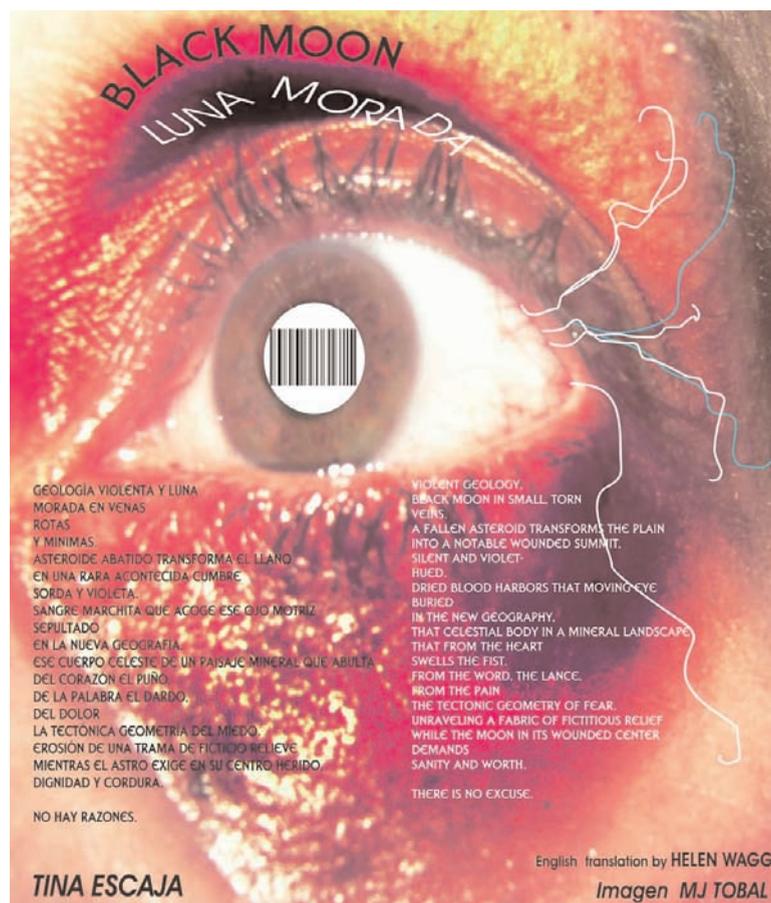
Cartelería poética

Laura López Fernández.

Ainize Txopitea: la poesía como trance y propuesta onto-tecnológica

Tina Escaja.

Biografías 45

Tina Escaja. *Luna morada*. Impresión digital. 80 x 60 cm.

A través de diversas vías, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura viene impulsando de manera importante en los últimos años la labor de los jóvenes creadores quienes, con innumerables propuestas, han dado ya testimonio del alto grado de imaginación que puede aportarse a la sociedad desde esta comunidad autónoma. Lugar privilegiado para esta confluencia es, sin duda, el Museo Vostell Malpartida, una fuente que desde hace treinta años viene emanando un constante flujo de energía creativa.

En esta ocasión son cuatro mujeres las que nos presentan desde su particular y heterogénea mirada contemporánea la realidad que les ha tocado vivir. Cuatro mujeres comprometidas con su tiempo a través del mundo del arte; tiempo y arte percibidos de manera compleja por medio de diferentes lenguajes y formas de expresión: poesía, fotografía interactiva, pintura digital, escultura, diseño electrónico y vídeo.

A Tina Escaja, Ione Sainar, María José Tobal y Ainize Txopitea les une la preocupación por la presencia de las mujeres dentro del contexto político-social contemporáneo. Sus obras son fiel reflejo de esta actualidad cambiante que observan en los diferentes países donde residen (Estados Unidos, Inglaterra y España), lo cual se enmarca sustancialmente con la perspectiva internacional que siempre ha defendido el Museo Vostell Malpartida.

Desde nuevas y radicales formas de crear, nos encontramos en esta exposición con obras de claro compromiso social que, sin embargo, no están exentas de una intensa carga poética. Animamos a las artistas invitadas y al Museo que las acoge a seguir por el camino de la búsqueda de la libertad a través del arte.

FRANCISCO MUÑOZ RAMÍREZ
Consejero de Cultura

Ione Saiza. *Creacion del pintor*. 30 x 40 cm.

Desde hace treinta años, importante aniversario con el que nos regalamos, el Museo Vostell Malpartida viene desarrollando una labor de encuentro y mestizaje entre el arte que proclamaron los artistas, hoy consagrados, desde los años sesenta y el de las generaciones de jóvenes creadores que tienen como raíces y fuentes de inspiración aquellos trabajos. Happening y Fluxus siguen vivos en el universo de los que quieren implantar un modo distinto de ver las cosas, una manera de sentir la vida como obra de arte, sigue vivo en todo aquello donde prima la naturalidad, el nomadismo, la poesía cargada de mensaje, la utópica búsqueda de una dignidad renovada del ser humano.

Cuando María José Tobal –artista zamorana a quien Vostell profesaba enorme cariño como musa y amiga - nos presentó el proyecto de la exposición "El único Arbusto/Bush en que confío es el mío" (The Only Bush I Trust is My Own) entendimos que su desarrollo era factible dentro de la programación del museo por ajustarse en esencia al mencionado espíritu happening y fluxus. En primer lugar, la muestra reúne la obra de cuatro mujeres que contribuyen desde postulados líricos y experimentales a darnos una visión de la realidad en la que viven, una sociedad extremadamente marcada por la deshumanización en la que todavía es necesario gritar para autoreafirmar la condición femenina. En este mundo de clonados códigos de barras, repleto de soledades a pesar del bullicio, de falsos dioses y estímulos, sólo es posible confiar -como augura el paradójico título de la muestra- en el más íntimo de los instintos.

Nos interesó además el proyecto por la perspectiva internacionalizadora del mismo. Aunque las cuatro artistas nacieron en nuestro país, sus destinos profesionales y el ámbito en que se desarrolla su trabajo artístico es muy diferente: Tina Escaja ejerce en la Universidad de Vermont (Estados Unidos), Ione Saizar y Ainize Txopitea estudiaron en Londres y María José Tobal continúa su labor en la ancha Castilla. Esta complementariedad de visiones cosmopolitas es extraordinariamente enriquecedora para sus creaciones pues, al contrario de lo que hoy sucede en el individualista mundo del arte, ellas tienen por costumbre trabajar de manera colectiva, participar en experiencias comunes, lo cual llevan a gala en sus biografías. Esta peculiaridad nos retrotrae nuevamente a Fluxus y, especialmente a Vostell, un grupo y un artista con un extraordinario sentido de la colaboración, de la participación en proyectos conjuntos, –este museo es un claro ejemplo de lo que decimos–.

Finalmente, sigue siendo de amplio interés para las direcciones artística y técnica del Museo perseverar en la idea de Vostell de convertir a Malpartida en una Meca del arte, un lugar de estudio y punto de encuentro entre el arte de acción, la vida y la naturaleza. Junto a las colecciones que ya albergan sus salas -auténtica escuela para las nuevas generaciones- desde hace muy poco tiempo han venido a incorporarse al entramado museístico, gracias principalmente al entusiasmo de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, los fondos del Archivo Happening Vostell, extraordinario referente para el estudio y análisis de la historia del arte de las cuatro últimas décadas del siglo XX. Sobre estos sólidos fundamentos, el proyecto del MVM verá consumada su idea primigenia cuando en un futuro, que esperamos próximo, se complete su estructura con un centro-de-creación-residencia-taller-academia -el nombre aún no está claro- destinado a todos aquellos que quieran trabajar, formarse, crear, soñar y vivir a esta luz. Entiéndase la exposición de estas jóvenes creadoras que ahora presentamos como una acción más dentro de esta iniciativa.

Gracias a las artistas Tina Escaja, Ione Sainar, MJ Tobal y Ainize Txopitea por la predisposición e ilusión que han demostrado por enseñarnos sus obras; a Aquilino Ramos por el "Concierto para rebeldes en la noche de San Juan" con el que ha querido festejar la noche de ancestrales ritos en la que se produce su inauguración. Y nuestro agradecimiento, sin duda, a todos los que han intervenido y en especial a las entidades del Consorcio del MVM (Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y Caja de Extremadura) que lo han hecho posible.

MERCEDES GUARDADO OLIVENZA VOSTELL
Directora Artística del Museo Vostell Malpartida

JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ GARCÍA
Director Gerente del Museo Vostell Malpartida

MJ Tobal. *Áglæ, Eufrosine y Talía*. Pintura digital. 120 x 160 cm.

Ainize Txopitea. *Cartelería Poética*. Collage Digital, 2005. 29 x 42 cm.

"The Only Bush I Trust is My Own" presenta una magnífica exploración de intenciones artísticas diversas que aúna a cuatro innovadoras autoras: Ione Saizar, MJ Tobal, Ainize Txopitea, Tina Escaja.

La voluntad de Ainize Txopitea - ciberpoeta y diseñadora gráfica y la más joven de las participantes- de ironizar en torno a unos roles femeninos que da ya por superados, contrasta con su propia argumentación de que siguen siendo patrones reconocibles que los mercados y el consumo tratan de instrumentalizar. Aunque ésa no sea la base de su discurso, mucho más centrado en lo límites del deseo femenino -a los que da la vuelta partiendo de patrones clásicos de sumisión que subvierte con eficacia-, ella misma subraya la dificultad de interiorizar una vuelta atrás moral. Su mirada persigue un futuro donde los patrones o las claves de interpretación no partan de elementos preconcebidos. Por eso mismo los utiliza para reventarlos en una segunda lectura mucho más aguda y desmitificadora. De hecho, su cartelería poética se inspira en Joan Brossa o en el activismo antinazi de Hearshfield o Renau en un juego de doble vínculo donde el collage desvía el discurso político hacia una poética del "yo, mujer" descarnada, mucho más interesante en términos absolutos.

Ione Saizar utiliza el grito silencioso, congelado en la instantánea, para hablar de la incapacidad, pero también de la inquebrantabilidad, de una posición personal. Establece las pautas para una lucha soterrada individual que ningún Estado podrá nunca dominar ni doblegar, aunque pueda relativizarla o tratar de silenciarla. Su discurso, que huye de catalogaciones feministas per se, sí cuestiona, desde la ironía también, los modelos femeninos creados por el

hombre. Este grito que propone, en el que sólo retrata a mujeres, parece aludir, ridiculizándolas, a las visiones tradicionales de la histeria dadas por la psicología clásica. Ese "furor uterino" de una enfermedad catalogada por Freud como netamente femenina se reconvierte en una invitación evidente (las retratadas han sido abordadas en la calle, o citadas en un paraje, para que escenifiquen un grito de desahogo no correlativo a su actividad o su estado emocional en el momento del abordaje) a burlar las convenciones sociales o emotivas. Un discurso extrapolable a cualquier género que, sin embargo, al centrarse en la mujer, adquiere una dimensión distinta, como si presenciáramos una doble liberación: personal sí, pero también histórica.

Tina Escaja, también poeta, parte de su propia biografía. Ella es una emigrante, un producto de una sociedad concreta –un país bajo una dictadura que ella vivió durante su infancia y preadolescencia- trasladado a otra que está viviendo un proceso inverso en libertades civiles. De ahí que su poema "Una, grande y libre" asocie la proclama franquista a la realidad neo-imperialista de su país de acogida. Sus poemas, en una línea de expurgación de lo sobrante ligada a una nueva visión ultraísta, llaman al asociacionismo y a la lucha, al igual que critican la "unidad" en la línea en que lo hacen hoy filósofos como Vattimo. Un discurso que la artista ve necesario cuando la voluntad individual es quebrantada por la acción reduccionista de los gobiernos contra la sociedad civil, masa a la que se trata de desestructurar y enfrentar para alienar su capacidad de respuesta conjunta. Su llamada a la dignidad y la cordura a través de las múltiples voces sin rostro que entonan sus versos supera lo que tiene

en sí de pirueta técnica o estética para establecer relaciones de extraña correspondencia entre individualismo y colectividad.

La colaboración entre Tina Escaja y MJ Tobal ha dado sus frutos en el Fluxus "Código de barras". El discurso de liberación femenina se presenta aquí de forma clásica, e incluso directamente dirigida contra el hombre, no tanto ausente como reducido a un reconocible símbolo: la barra enhiesta, el cetro de mando. Pero su solución final (la desnudez frente a la coacción, la libertad frente a la restricción) y la forma en que expresa cómo la esencia de lo femenino es capaz de deglutir cualquier ofensa o cualquier limitación parece tratar de abrir nuevos frentes de diálogo. La visión pictórica de las Tres Gracias que ofrece Tobal, presentándolas como figuras similares a células, neuronas u organismos vivos primigenios con diferentes grados de vinculación sináptica o nodular, incorpora un revulsivo y nada complaciente mensaje biológico en la antítesis de la representación estereotipada de la musa femenina como un "objeto cautivo" a la voluntad del deseo masculino.

"The only Bush I trust is my own" es un juego de palabras que reduce la convicción crédula a uno mismo. Para escándalo de los hombres, además incide en que ese "uno mismo" es puramente gonadal. La mujer ya no quiere muletas masculinas para moverse en el mundo: quiere apoyarse en su propio arbusto. Nos espera una nueva forma de pensamiento: el que está trayendo la mujer, el de su hecho diferencial. Ya era hora.

GUILLERMO ESPINOSA

¡Ojalá no me hubiera metido nunca por la madriguera del conejo" Pero, a pesar de todo, ¡hay que reconocer que ésta es una manera muy curiosa de vivir! Me pregunto qué es lo que puede haberme sucedido.¡Cuando leía cuentos de hadas nunca imaginé que aquellas cosas ocurrieran de verdad, y ahora aquí estoy, en medio de uno de ellos!

Lewis Carroll
Alicia en el País de las Maravillas

La exhibición de Tina Escaja es tan seductora para los visitantes al museo como la madriguera del conejo para Alicia. Y una vez metida en la obra no hay vuelta atrás. Es arte interactivo y con el primer click estamos metidos en la maravilla del juego. La atracción es irresistible. Las barras, jugar con el escáner, escuchar una voz extraña digitalizada, todo es chocante y fascinante, y tan lejos de las ideas preconcebidas del arte. Palabras escritas palabras escuchas imágenes abstractas imágenes realistas. La sorpresiva fluidez nos envuelve. Cuesta orientarnos. ¿Es un mundo fantástico? ¿Onírico? No. Con cada manejo del escáner nos caemos más y más en el fondo de una pesadilla, la pesadilla del mundo en que vivimos. Jugando, resbalando por la superficie lúdica de la tecnología damos con espejismos de una realidad violenta y perturbadora. La utilización del código de barras de por sí denuncia nuestra posición de anonimato y cifra en una sociedad de vigilancia y control. Este es arte comprometido: Bagdad bombardeada, los gritos de una madre árabe, la fría contabilidad del número de los muertos. Es una mirada exterior que en "Bandera de USA" y "Estrella USA" cuestiona los abusos del poder de los gobiernos prepotentes y a la vez es una mirada íntima que en "Luna morada" desvela las caras desfiguradas de mujeres maltratadas. La obra de Escaja quiere obligarnos a despertar, a responsabilizarnos por un contorno que es más cómodo ignorar. Jugar con el escáner de "Codigo de barras" se convierte en un algo muy serio porque con cada jugada nos cala más hondamente el dolor de las víctimas. Escaja se inserta en una tradición artística que entreteje el juego y el compromiso. El poeta Ángel González subraya la interrelación de ambos, afirmando en una ocasión que "[S]i el artista ha de ser libre para todo, menos para comprometerse, ¿para qué le sirve la libertad?", y en otra, "[P]ara mí el arte debe responder a un sentimiento lúdico". La acumulación de medios artísticos –palabra, pintura, foto, escáner, lo visual y lo oral– constituye un lenguaje que subversivamente transgrede los límites entre los medios artísticos, entre el juego y el compromiso, entre el arte individual y el colectivo (los colaboradores son MJ Tobal, Julia Otxoa, y Helen Wagg), y entre el silencio –de los encarcelados, los desaparecidos, las mujeres golpeadas– y la voz seductora y penetrante de la poeta.

SHARON KEEFE UGALDE
Texas State University

Plato, smaller. Impresión digital. 80 x 60 cm.

UNA, GRANDE, LIBRE

UNA

mentira, una falsa identidad que une, una perversa asociación que entalla.
no existe, no es, somos muchos y dispersos, son varias e infinitas y todas sometidas a una
falacia, el ritual del sueño ajeno que impone y que seduce, que revienta y agravia.

sean muchas.
seamos más.
decidamos en contra.

GRANDE

la trama azul y roja y estrellada,
el blanco que aniquila y considera luego,
y al designar desgarrar.
obeso el avatar que aplasta y manipula,
terquedad gigantesca que fornicar con su propia ilusión gorda
que arremete y aplasta con sus nalgas de gigante,
posaderas de un dios ruin de diseño y catálogo.

Grande es la llama de nepalm que quema.
Grandes las erectas barras que apuntalan.
Grande el argumento y la farsa gigante, como lo es su ceguera propicia.

Grande la mentira y su caída de bruces en el cristal quebrado de las falsas quimeras.

LIBRE

no eres no, ya no, no somos. Pregunta al oprimido, al ocupado.
Todo falso y al revés.

Despierta.

LA MARAVILLA SIMULTÁNEA: ESCRITURA / LECTURA

En la serie hipertextual VeloCity de Alma Pérez (seudónimo de la española Tina Escaja), en su primera entrega, "Sumergida" (2000), la velocidad, mito de una era tecnológica que el Futurismo exaltara en 1909, aparece sobre-impresa al inaugurarse el contiguo siglo-milenio, pero su cualidad ya no es la misma. Esta velocidad está incorporada. No es el "viajante" de un tren (o de un auto de carreras) quien la propicia. Es el propio individuo (navegante/ explorador/ cibernauta) quien viaja a distancias infinitamente mayores y hacia cualquier punto del planeta, a lomo virtual de un satélite. No varía ahora la "percepción" de los objetos sino la ubicación del sujeto. Lo que se mueve es la letra en sí en la mirada del lector. Intercepta mensajes que pueden venir de otras latitudes, como de mundos paralelos: el lector ocupa, acaso sin demasiada conciencia, el *locus* de un "médium" o un "chamán" doméstico a quien la tecnología le permite captar palabras de "otro lado". De allí que la poeta, al final de la serie, incluya el término "invoco" (en varios colores y como último puerto hipertextual). Se sugiere así un sentido "esotérico" entre las vías de lectura. De la reiterada palabra "invoco", según el color que se toque, se nos remite a fragmentos de texto anteriores, o a la dirección electrónica de la autora (que utiliza un heterónimo) o al término "show me" (que sobrepone el hecho de por sí "representacional" de la lectura en pantalla).

Esta multiplicidad de planos donde se dan cita lo metagráfico, lo metapoético, lo hipertextual, la duplicación de lenguajes (gráficos y lingüísticos), y las "voces" en diferentes idiomas, conforma una pieza atractiva y seductora, por esa cosa casi "mágica" del texto "haciéndose". Es a la vez un "texto inteligente" que se presenta a sí mismo en forma lúdica y sugerente. Pero es, sobre todas las cosas, una composición que ha asimilado con creatividad la diversidad de planos exponenciales que la herramienta "ciber" brinda. El "movimiento", que es su clave, está ya referido en el título, que genera una disfracción semántica. Para un lector cada vez más bilingüe (español-inglés) sugiere una palabra compuesta. Se desmonta el más técnico término inglés "Velocity", en algo más apropiable y traducible: "Velocidad".

En el 2001, para romper aún más la linealidad, Alma Pérez inserta una nueva pieza a *Velocity*. Esta se titula *Desprendiendo*, y conforma la tercera parte de lo que se anuncia como un "tríptico", al cual habrá de agregarse una sección intermedia que se titularía *Ex-Pose-D*.

Estructurado también en tres fases, *Desprendiendo* reafirma que la voz que "dice" el poema se desdobra en sí misma y apela a su propio objetivo: "*Dices / el mar de las palabras/ dices que exploras/ y alcanzar quieres/ el otro lado*". El "otro" es el vínculo que da paso al segundo pliegue textual: "*que alcanzar quiere / al navegante/ la fisura de nuestro cuerpo amputado*". La voz que dice aspira entonces a "sumergirse" en el mar de una escritura cuya "exploración" pretende llegar a su vez al "lector" (navegante). Serán los grafemas los encargados de anunciar ahora su condición "desestructurante" y "desestructurada", pues para formar el verso de "*la fisura*" se produce una verdadera lluvia cruzada de letras que inunda la pantalla.

Entre el "*oficio de lector*" aludido al final y el "*te sabré morder a conveniencia*", como advertencia, se instala una familiaridad devorante, hiperconsciente, entre quien "dice" y quien "lee". En gris claro, apenas visible, hay una referencia al Baudelaire de "*Al lector*", que reza: "mon frère". Es la grafía de un "punto final", el *link* que da fin al texto, pero que lo abre a otros hipertextos como si nunca acabara el discurso.

Velo City

mon semblable

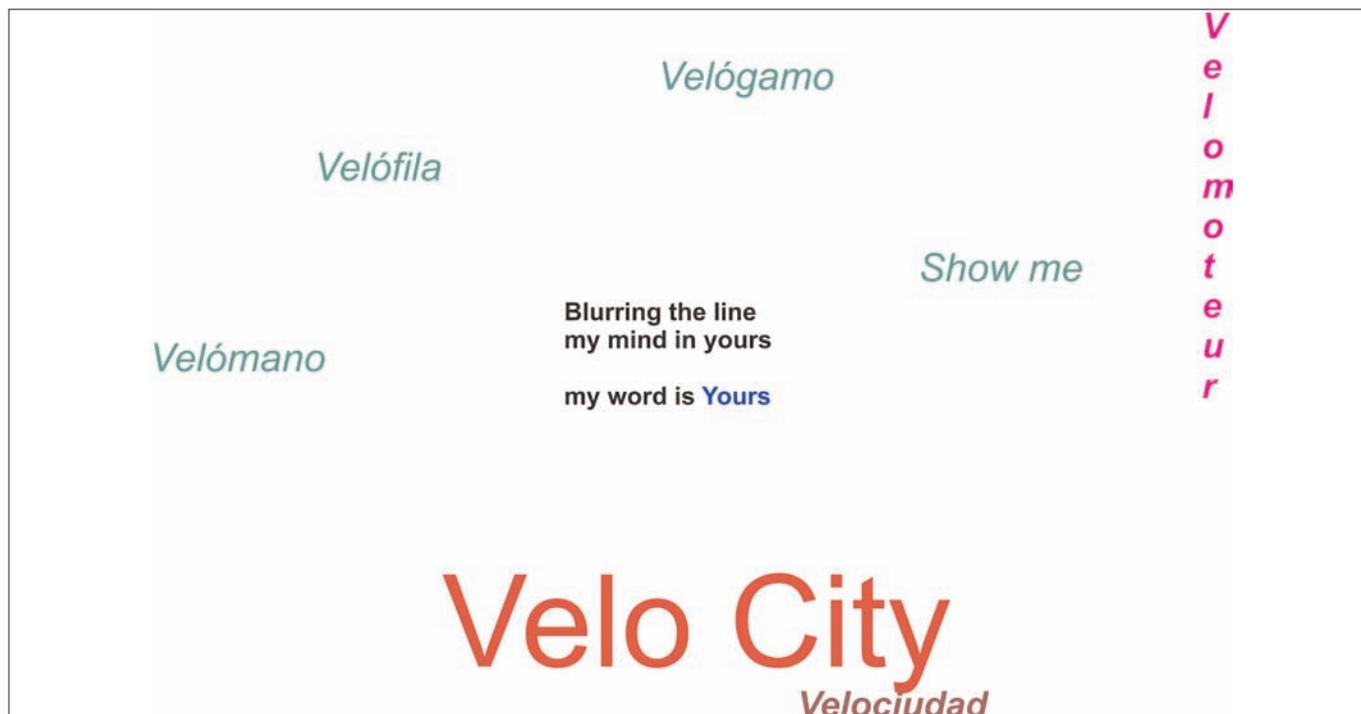
*Indágame en tu oficio de lector
y te sabré morder a conveniencia.*

mon frère

Alma Pérez (quien también firma, en su afán deliberadamente electrónico, como "Alm@") viene publicando desde 1997 gran parte de sus textos en la web de Badosa (el e-book *Respiración mecánica*, por ejemplo). Con *Velocity* y con *Desprendimiento*, la "ciber-poeta", o más apropiadamente, "poeta-ciber" (pues el "soporte" nunca debiera prevalecer por sobre lo sustantivo de la genericidad), logra una pieza discursiva vibrante. Mantiene la discursividad de quien "dice" o "escribe", amalgamada a la inquietud de quien lee, a timón firme y en sostenida navegación alrededor de un mismo eje móvil: la simultaneidad del descubrimiento, a un lado y a otro de la palabra.

LUIS BRAVO

Selección del ensayo publicado en literateworld.com, marzo 2001

Velo City. Impresión digital.

IONE SAIZAR

SHOOT'N'ROCK!

Creo que sonaba Blur cuando conocí a Ione. "When I feel heavy metal / And I'm pins and needles / Well I lie and I'm easy / All of the time but I'm never sure when I need you". Los zarpazos de una Gibson Les Paul Custom subiendo y bajando en espiral y un viaje nocturno en taxi ilegal paquistaní por Londres, ella todo agujas y yo alfileres, pinchazo va, pinchazo viene. Desde entonces no sólo veo sus fotos, también las oigo: el conjuro de Siouxsie cuando caminan las modelos por la inmensidad/soledad del catwalk ("Following the footsteps / of a rag doll dance / We are entranced"), The Kinks susurrando entre los nuevos blitz kids del glamouroso underground ("Girls will be boys and boys will be girls / It's a mixed up muddle shook up world"), The Who cuando la calle está en llamas ("I don't need to fight / To prove I'm right / I don't need to be forgiven"), la complicidad de Debbie Harry en una instantánea dominguera del East End que tanto le gusta ("She can't catch up with the working crowd / The weekend mood and she's feeling proud / Live in dreams Sunday girl"). Point and shoot, no. Shoot and rock!

Por estética, pero sobre todo por ética, Ione Saizar pertenece a esa estirpe de fotógrafos que produce una descarga eléctrica cada vez que dispara su cámara. Una sacudida emocional que, como el riff de la Gibson, hace vibrar el interior. No se trata simplemente de técnica, ni mucho menos de una cuestión formal, sino de ese proceso de transformación fundamental en la fotografía por el que el mundo que nos rodea aparece de pronto ante nuestros ojos brillando en todo su significado. Y, en su caso, sin truco que valga. Por vínculos generacionales tanto como coyunturales, Saizar pudo haber elegido el camino trillado de la realidad auto-construida, el artificio de la ficción cotidiana con el que los fotodiaristas han hecho su agosto en la cultura visual/editorial desde mediados de los 90 (esos artistas que exploran realidad y banalidad –o la banalidad de la realidad– utilizando un idioma familiar que se pretende sociológico y hasta etnográfico), pero ha preferido apartarse de la coartada tendenciosa y la argumentación irónica. Así puede proclamar con la boca grande que lo suyo es la "fotografía sin excusas", cuando los demás no hacen otra cosa que justificarse continuamente.

Con una trayectoria que ha corrido pareja –y, por qué no reconocerlo, sacándole partido– al auge y endiosamiento de las revistas de tendencias y los nuevos glossies pop como biblias de la modernidad, encasillar el discurso de esta artista de mirada tan plural en el del pelotón unidireccional de fotógrafos "fashionables" sería un error. Suerte que Ione la ha desarrollado en un lugar (Gran Bretaña) donde la disciplina que la ocupa hace tiempo que logró trascender la etiqueta de "interés moderno". Para el caso, los últimos apóstoles de la imagen que acusan a la fotografía de medio reduccionista que trata de limitarlo todo a un momento deberían tomar nota de ella. De sus aforismos propios ("La piel capaz", "Garage Glamour/Bodies of Desire") o de sus narraciones misteriosas de sonoridad experimental (la serie "Tele-visions"), de sus abstracciones del movimiento ("Dance", y no por menos "arty" me gustaría obviar cualquiera de sus trabajos a pie de pasarela) y el espacio ("Visions of A City"), de su perspicacia existencial ("Displacement"). Estoy seguro de que el mundo ha perdido una gran fotoperiodista, pero ha ganado en cambio una magnífica crooner de la imagen. Véase, si no, su serie más reciente, "Gritando el silencio", mientras aúllan Bikini Kill: "Love you like a sister always / Soul sister, blood sister / Please be my rebel girl". Genuino riot grrrl.

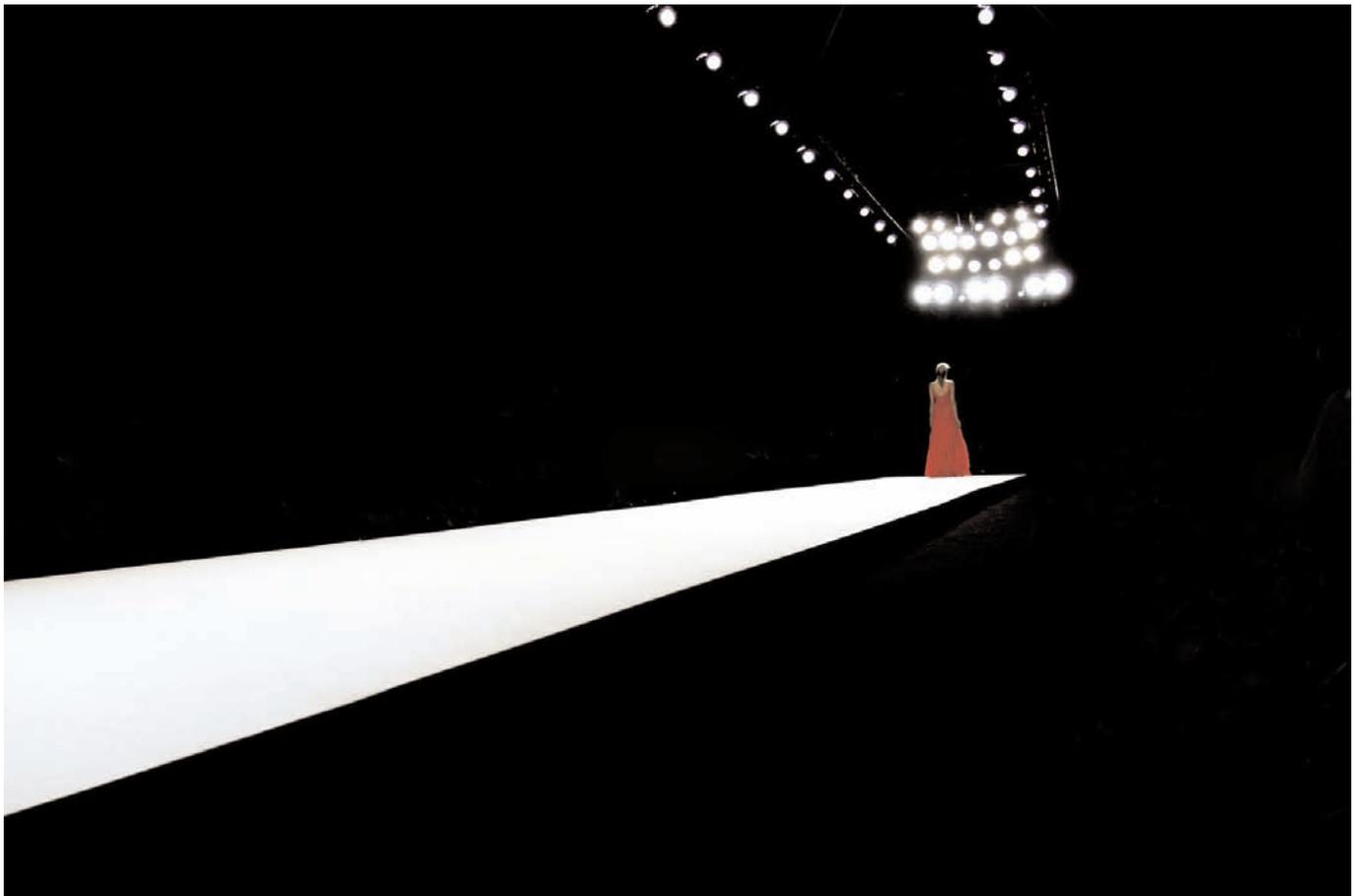
Conozco a Ione desde hace tiempo, pero aún no se me ocurre otra forma más excitante que ver –y oír– el mundo que a través de sus ojos.

RAFAEL RODRÍGUEZ

El ángel caído. 30 x 40 cm.

Expuesta en rojo. 40 x 30 cm.

Paso a paso. 30 x 40 cm.

Gritando silencio1. 90 x 60 cm.

Gritando silencio 2. 60 x 90 cm.

Gritando silencio 3. 60 x 90 cm.

MJ TOBAL

MJ TOBAL: LA REALIDAD NECESARIA

Hay artistas para los que el arte es una manera necesaria de vida, de realidad; la única manera posible: MJ Tobal pertenece a esta estirpe. Y estoy hablando de "realidad" entendiendo por ella el polo opuesto a la "ficción de la realidad". Si menciono esta circunstancia es porque en los últimos años en España se han venido oficializando una serie de manifestaciones artísticas que utilizan un lenguaje "normalizado", sometido a la norma. Es una forma de arte que se plantea desde su nacimiento mismo como una manera de ficción, como un acto de imitación (sea o no desde la abstracción) que busca que la obra artística "se parezca a la realidad". Las creaciones de MJ Tobal, por el contrario constituyen en sí mismas una realidad, porque no nacen como una representación de la vida sino como una emanación de la vida; una emanación que busca introducir el desorden en lo ordenado, la transformación en lo inmutable. Todo ello desde la necesidad de hacer de la propia vida una obra de arte, una obra verdadera, porque arte para MJ Tobal quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad.

Consciente Tobal del sometimiento de tantos artistas contemporáneos a la norma, a esa repetición gregaria de series infinita(s)mente iguales bajo cuyo prestigio convenido tratan de ocultar una ostensible falta de recursos artístico-estéticos, su obra se nos impone siempre como una contestación a los lenguajes artísticos que se ofrecen hoy como los únicos lenguajes artísticos posibles.

Si cabe adscribir la obra de Tobal en alguna tendencia estética, ésta sería sin lugar a dudas el neoexpresionismo. Un movimiento desde el que en la década de 1980 varios artistas jóvenes, europeos y americanos, se rebelaron contra la impersonalidad del minimalismo y contra la pureza formalista y austera de gran parte del arte abstracto. Evocador y provocativo, el neoexpresionismo emplea con frecuencia formas distorsionadas y coloridos intensos, inspirados en los expresionistas alemanes de 70 años antes. El resultado de este movimiento fue un resurgimiento de la pintura figurativa y narrativa; aunque muchos de sus seguidores evitan la representación realista, empleando en su lugar pinceladas toscas y colores fuertes para plasmar sus visiones subjetivas, por lo general ambiguas y enigmáticas. Neoexpresionista es la pintura de MJ Tobal y neoexpresionistas son sus otras maneras de expresión artística (instalaciones, esculturas, videoacciones, fotografías o pinturas digitales).

Pero el neoexpresionismo no es un movimiento colectivo homogéneo, sino una suma de individualidades con planteamientos estéticos propios que encuentran su inspiración en artistas del pasado, no sólo del expresionismo, sino también de otros estilos y movimientos sin duda encadenados. Así son rastreables en las obras de Tobal presencias como la del romántico Caspar David Friedrich, pinturas negras, y de manera muy notoria la obra de Wolf Vostell con su inconfundible marchamo de la consideración de la obra de arte como ejercicio de libertad.

Desde sus personalísimas figuras atormentadas MJ Tobal nos cuenta, en sus dibujos y pinturas, historias de seres que se encuentran encerrados en mundos desconocidos y hostiles. *Berlín 1999 —desde las "Elegías de Duino"— e Insolaciones y Lejanías* son algunos ejemplos de su pintura, narrativa y misteriosa.

El color es el otro gran protagonista. La técnica colorista de Tobal no conoce límites para expresar la emoción y esos "retratos del alma" que parecen revelar cada uno de sus cuadros. La serie *Caprichos* muestra su extensa paleta.

La acción fluxus *Código de Barras*, plasmada en el corto que se proyecta en la exposición, sugiere, desde una estética puramente expresionista, una salida, una rebeldía frente a la resignación de quien traga su legado ancestral como una comunión indiscutible. Aquí la mujer comulga comiendo las barras que son una barrera para su ser en el mundo; es una comunión en la libertad desde el respeto propio, desde el respeto mutuo y desde la franqueza de su desnudez.

La vídeo-acción fluxus *La primera mujer* es una parodia de la creación de la mujer que no tendrá entidad mientras no reciba algo que haya pertenecido al "ser principal": el hombre. Como parodiadas son también las tres gracias (Áglae, Eufrosine y Talía) y la propia MJ, con un autorretrato, en sus pinturas digitales: el ajo, liliácea de efecto estimulante y múltiples aplicaciones para la cocina, la medicina y los acechos vampíricos, es utilizado aquí como símbolo femenino sanador y dador de vida.

AQUILINO RAMOS

Código de barras. Fotogramas de la acción/ fluxus.

Código de barras. Fotograma de la acción/ fluxus.

EL LEGADO

El ajo en el mortero, bien machacado
y sal para encenderle las heridas
y una pizca de aceite que deshaga sus límites,
que los silencie y vuelva transitables
y pimentón del dulce (*lo hago porque te quiero*)
o del picante (*que todo aquí se arregla*)
y el agua puesta a hervir:
mejor si hay carne
-un pedacito de jamón- que alegre
con su temblor azul los ojos del que mira
y luego, satisfecho, saborea;
y todo, sobre un pan que aquélla ha ido guardando
días, semanas, años... una vida.
(Algunas le echan huevos a la cosa).

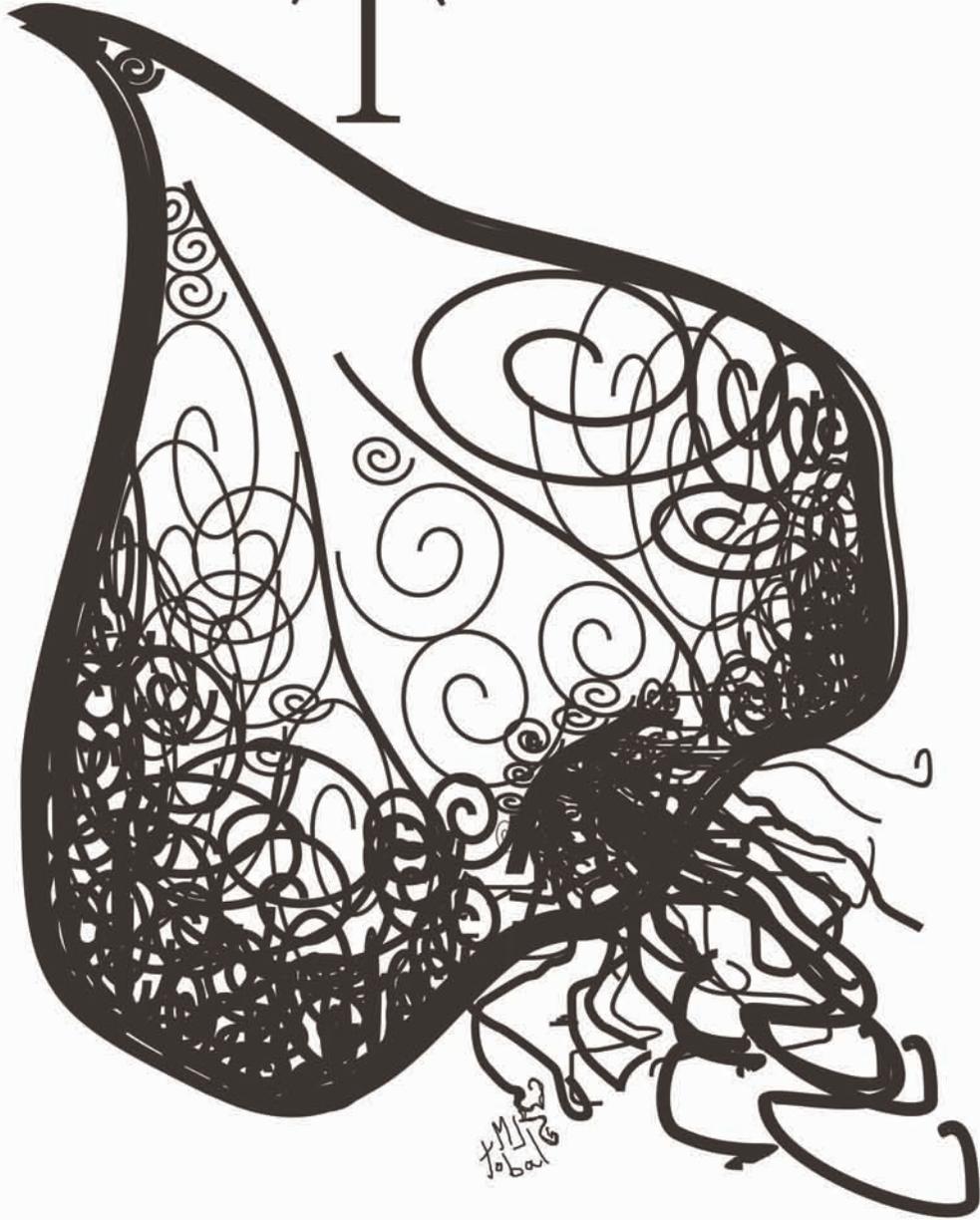
Es, sí, la sopa de ajo
un ancestral legado,
oficio de paciencia,
y además tan sencilla...

Nada más que pan duro
y ajo
y agua.

Y nada advierten las autoridades
nunca.

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ TOBAL

M Í F L
A R E A A
S O B
T

Autorretrato. Pintura digital. 120 x 160 cm.

UNA METÁFORA HISTÓRICA DEL MUNDO FEMENINO

*Para vosotros el cine es un espectáculo.
Para mí es casi una concepción del mundo.*

Vladimir Maiakovski
"Poema manifiesto" La poesía del cine

El cortometraje *Código de barras* arranca con una toma panorámica que gira una y otra vez sobre un círculo de mujeres, respaldadas por barras de pan, en actitud recogida, dentro de un espacio de altos y gruesos muros pétreos. El movimiento circular de la cámara sugiere la continuidad temporal en la que el género femenino ha permanecido alejado de toda actividad intelectual, y el espacio descrito simboliza la reclusión de la mujer dentro del ámbito familiar.

El proceso de la vida avanza, las mujeres abandonan la pasividad y pasan a la acción; comienzan dando pequeños bocados a las barras de pan símbolo de su sometimiento, y a medida que el texto fílmico progresa, nuestras féminas dan signos de un mayor impulso: ingieren, engullen, devoran las barras de pan, y en sus gestos, antes ensimismados y reflexivos, se advierte la tensión creciente, producida por su actividad liberadora.

Un plano de ángulo picado enfoca la parte baja del encuadre: sobre el suelo yacen sus prendas atávicas milenarias, y así, estas mujeres, imbuidas de una fuerza imparable, cruzan el umbral del recinto, decididas a conquistar su propio futuro.

INTERPRETACIÓN IRÓNICA DE LA CREACIÓN DE LA MUJER.

*Al principio nada fue
Sólo la tela blanca, nada.
/.../
La diestra de Dios se movió
y puso en marcha la palanca.*

Pedro Salinas
"Cinematógrafo". Viento de cine

Plano medio largo. Personaje masculino. Centro del escenario universal: es el HOMBRE, el rey de la Creación. Pero se siente solo. Lo delatan los distintos planos, orientados en diferentes direcciones.

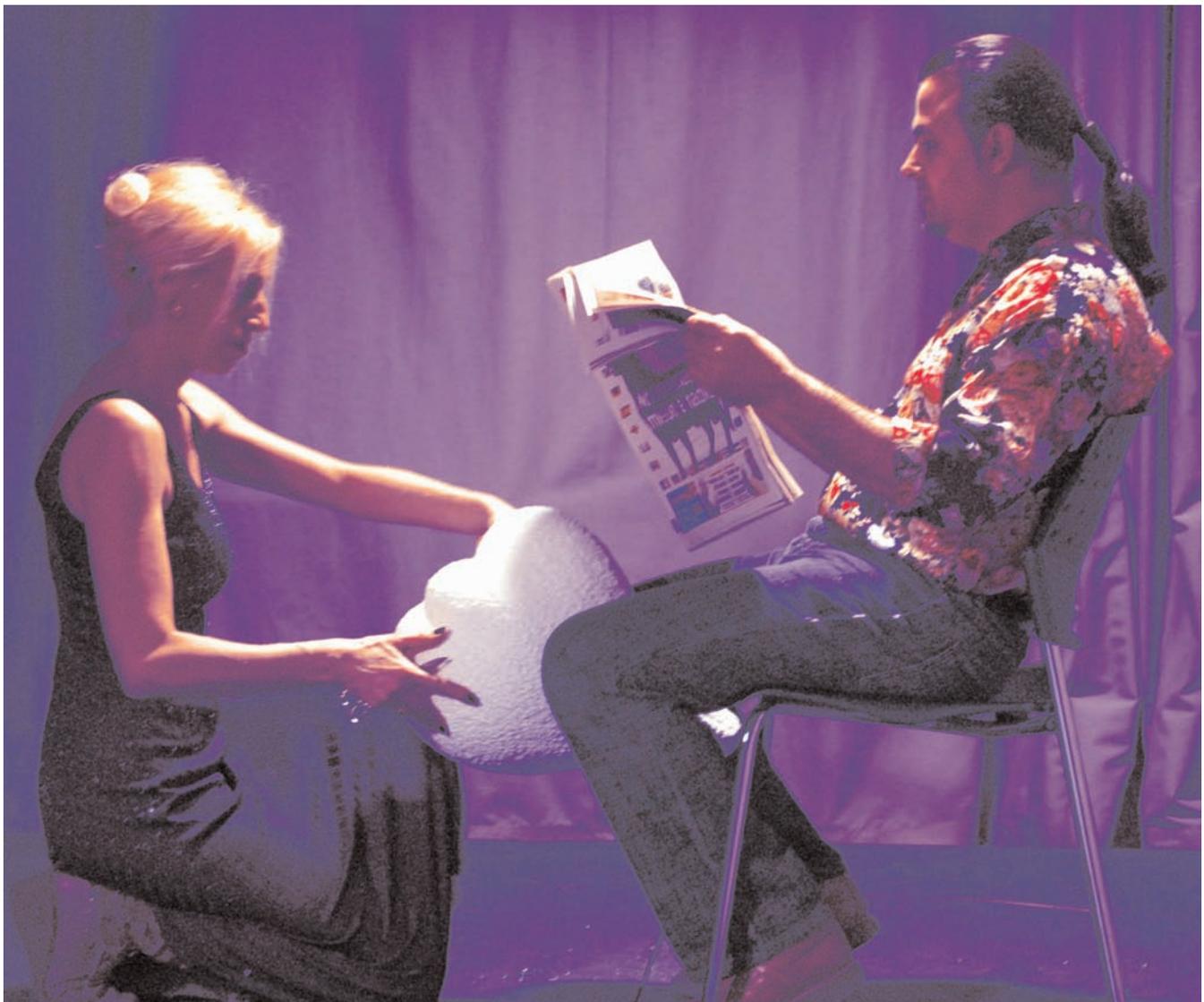
Leer *El Marca* y escuchar los deportes le es insuficiente. Por ello, el gran Hacedor crea un objeto que lo complementa: una cabeza de ajo es lo ideal para un conformista de hábitos intelectuales de escasa complejidad.

El Demiurgo esculpe una cabeza de ajo con formas turgentes. El soplo de vida lo recibe de un fragmento de los cabellos masculinos. Dios y el hombre descansan: ¿Acaso una mujer soñó, alguna vez, mayor ventura?

FLORA LOBATO

La primera mujer. 2 fotogramas de la acción/ fluxus.

CARTELERÍA POÉTICA

Eliminem la lectura en veu alta eliminem la lectura...

Guillem Viladot
Poesia T/47 (p. 19)

Fiel a la cultura visual de los "nuevos" tiempos, la autora vasca Ainize Txopitea nos ofrece una serie de imágenes-póster y, en cierto grado, poemas visuales, que comparten una temática de actualidad: la violencia. Signo y sino de los últimos tiempos, la violencia social, política, sexual, informativa, callejera, cultural y contracultural se ha convertido en nuestra sombra acompañándonos a todas horas y a todos los lugares.

La autora receptiva a nuestros gritos cotidianos y anónimos, desmascarando en un abrir y cerrar de ojos, desastres históricos provocados, crea un lenguaje o "Langu(im)age" que es una crónica de mundos desolados y agredidos. Se trata de una crónica visual crítica y de denuncia; una escritura visual de protesta contra la violencia de todo tipo y contra la muerte del espíritu y del arte encasillado en una única disciplina.

En una sola mirada a estos carteles poéticos podemos percatarnos de la rapidez con la que se emiten y perciben ciertos contenidos anímicos logrando transmitir en una brevedad esencial una serie de sensaciones y emociones vinculadas a la temática de la violencia con una sintaxis verbal mínima centrada en variantes léxicas pero dedicando una gran atención al color y selección de íconos de la cultura popular.

La autora quien con materiales típicos de las artes visuales nos "habla" de algunas de las grandes crisis de nuestro tiempo utilizando la fragmentación y la multiplicidad como elemento ético y estético. Lo que nos ofrece esta escritura no es un paraíso visual o verbal al cual escapar o un *locus amoenus* sino un espacio reciclable que en cuestión de unos segundos aporta un doble sentido crítico, estético y político, acerca de nuestro mundo dominado por tensiones y vacíos.

Ainize Txopitea siguiendo a Brossa y a otros pioneros de este lenguaje interdisciplinario y mixto utiliza varios lenguajes para producir un mensaje sinestésico y no simplemente verbal o conceptual. Sus carteles huyen de las limitaciones de género, no tienen fronteras para la percepción así nos hablan a los sentidos directamente a través del color, la imagen, la grafía y las palabras.

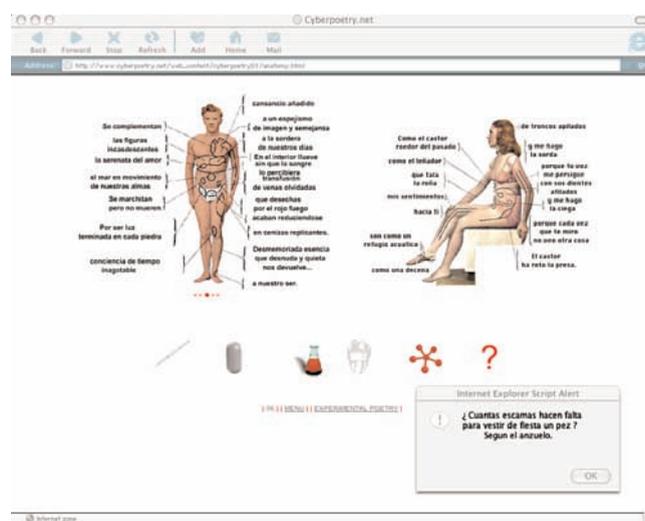
LAURA LÓPEZ FERNÁNDEZ
University of Canterbury, New Zealand

S
d
N
t
s
se
en
g
h
o
m
e
n
a
j
e
s
d
e
c
a
s
a

AINIZE TXOPITEA: LA POESÍA COMO TRANCE Y PROPUESTA ONTO-TECNOLÓGICA¹

En la sección "Experimental Poetry" de la poeta y artista digital Ainize Txopitea, ubicada en su artefacto "Cyberpoetry.net," lo humano cede paso a la robótica, a una construcción tecnológica y científica que en uno de sus segmentos, "Anatomy" (06), se registra en la secuencia de objetos que aparece bajo la doble imagen: una jeringa, una píldora, un matraz que contiene una solución de color rojo, un diente molar, un átomo, un signo de interrogación. La secuencia de objetos parece corresponder a distintas ramas de la ciencia: medicina, farmacia, química, biología, física. El signo de interrogación podría referir a la metafísica, pero a una metafísica integrada a la ciencia y la tecnología, como propone Donna Haraway en su conocido "Manifiesto Cyborg." El misterio se resuelve en la realidad informática, en la percepción última de la cualidad construida del ser. Pero a diferencia de la presentación tradicional, es ahora la mujer quien se insinúa tener el control, domina por la mirada y su posición privilegiada que construye e interpreta con ese matraz-matriz originario y menstrual. Se trata ahora de un sujeto que propone opciones, que invita a correspondencias, que disuelve los límites entre el creador y la criatura y los inserta en una cosmología inclusiva y virtual.

http://www.cyberpoetry.net/web_content/cyberpoetry01/anatomy.html

El resto de vínculos en el trabajo de Txopitea incide en el sentimiento de angustia, indaga en la memoria como forma de encuentro con ese yo difuminado y fragmentado, con una inocencia que se sabe desgarrada y extinta en una realidad/urbanidad sofocante, incluso militarista: "Libélulas futuristas" planean apoderarse del mundo (07). El péndulo desgarrado de la niñez, como un himen o tejido roto, constata una infancia alejada y fugaz de muñecas mutiladas ("Recuerdos de mi niñez" 14). En un paisaje interactivo, la ciudad acaba por imponerse y fagocitar palabras que aluden a la esperanza ("color esmeralda"), y a la transparencia ("ecos de cristal y agua") ("Ecos" 11). Es un sentimiento de una "infinita y mortal naturaleza divina" quebrada por la imbricación robótica y urbana ("Sombra robot" 12). En el proceso pendular de dualidades: ser y otro, infancia y madurez, cuerpo y máquina, mar y mecánica, infinito y no ser, del que participan cadencias musicales y sonidos, se pretende hallar la respuesta a modo de origen y fin: "no soy más que un charco de microbios, un vaso de lluvia. / El reflejo majestuoso de la mar" ("Líquido diáfano" 13).

¹ La primera sección de este texto adapta el artículo de Tina Escaja "Hacia una nueva historia de la poesía hispánica: Escritura tecnetoesquelética e hipertexto en poetas contemporáneas en la red." *Espéculo* (Universidad Complutense de Madrid). 24 (Julio-Octubre 2003). <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/ciberpoe.html>>

La cibernética responde entonces a una ontología problemática. Se celebra y, al mismo tiempo, se rechaza como parte inextricable del principio del ser. Si de acuerdo con la autora en su entrevista concedida a doleku.com, "la complejidad de un diseño subliminal es también poesía," la creación poético-ontológica se ramifica ahora por el hipertexto en búsqueda celebrada, pero también angustiada, de conexión. De este acto último de comunicación participa el deseo de encuentro tanto consigo misma como con los demás, en esa "communication with all of our parts" encomiada por Haraway.

http://www.cyberpoetry.net/web_content/cyberpoetry02/ceremonia_tierra.html

En una extensión del artefacto digital propuesto en 2001, Ainize explora con virtuosidad otros elementos de fractura y angustia. Su poema "Ceremonia tierra" (02), publicado en Cyberpoetry.net en 2005, atiende al valor frágil de un ecosistema con ámbito de desolación: "Persiste el llanto en avanzar rumbo al desierto / Muere de pena la arena al levantarse el viento sur." La denuncia se hace explícita en los últimos versos: "Ceremonia tierra rica en sequía / nos hará pagar por nuestros errores." El apunte apocalíptico viene enfatizado por la imposición sonora de un palpitar mecánico que sostiene el ritmo pendular de angustia a medida que el verde de las ramas iniciales se va imponiendo sobre el paisaje desértico. Pero no se trata de una liberación y triunfo vegetal sino de su opuesto, de una imposición insidiosa que contradice, al tiempo que suscribe, la inquietante voz masculina que se presenta como enlace hipertextual: "erased from existence," borrado(s) de la existencia. Una vez más, la ficción científica se acabará por imponer y devorar la imagen y el poema, en un brillante crescendo que involucra el verso y la máquina, la arrogante condición humana y sus devastadoras consecuencias. Con "Ceremonia tierra," Txopitea prosigue con su indagación tecno-ontológica, llevando la poesía a los límites de la abstracción mecánica, al laberinto y trance de lo no explorado.

TINA ESCAJA

Cartelería Poética. Collage Digital, 2005. 29 x 42 cm.

Cartelería Poética. Collage Digital, 2005. 29 x 42 cm.

Cartelería Poética. Collage Digital, 2005. 29 x 42 cm.

END

STOP

MI

NO MALTRATE LAS SEÑALES

NO REFUSE TO BE DEPOSITED HERE

BIOGRAFÍAS

**TINA ESCAJA
IONE SAIZAR
MJ TOBAL
AINIZE TXOPITEA**

TINA ESCAJA

Nació en Zamora en 1965 y creció en los extrarradios de Barcelona. En su barrio dormitorio y en la capital condal ejerció trabajos de lo más variopinto: dependienta de pescadería y congelados, pollería, casquería, aprendiz de peluquera, becaria en la Biblioteca Central de la Universidad de Barcelona. Tras licenciarse en Filología Hispánica, obtuvo una beca de intercambio en EEUU, logrando un año más tarde otra beca para estudiar el doctorado en la Universidad de Pennsylvania (Filadelfia). En la actualidad, la autora ejerce la cátedra de Español en la Universidad de Vermont (EEUU).

Tina Escaja es autora y editora de libros y de numerosos artículos sobre literatura iberoamericana contemporánea, en los que indaga principalmente en cuestiones de género y representación en la poesía de finales de dos siglos: XIX y XX. Entre sus libros de ensayo se encuentran el monográfico *Salomé decapitada: Delmira Agustini y la estética finisecular de la fragmentación*, y el volumen en curso *De 'fuegos fatuos' al 'coño azul': Las poetisas de la generación refractaria*. Como creadora ha obtenido el II Premio Hispanoamericano de Poesía "Dulce María Loynaz" (2003) por su poemario *Caída libre*, quedando su relato "Bola luna" finalista en el VII Premio Internacional "Ana María Matute" de Narrativa de Mujeres (1994). Sus trabajos visuales incluyen la serie hipertextual *VeloCity*, así como fructíferas colaboraciones con artistas de diversos medios con los cuales la poesía y el arte logran el objetivo último de encuentro y desgarro, de rebelión y revelación, que la autora suscribe. Tal es el caso de sus trabajos presentados en el Museo Vostell, basados principalmente en el manuscrito *Código de Barras* y articulados en estrecha colaboración de autoras: MJ Tobal, Julia Otxoa, Silvia Parra, Susana Aragón. Otras colaboraciones incluyen su serie de canciones de cuna con música de Carlos Villanueva que apareció en el disco compacto *A campá da Lúa* (2002), interpretado por el grupo de cámara compostelano *In Itinere*; y la novela hipertextual *Pinzas de metal* en colaboración con el artista digital Didier Delmas (2003). Gran parte de su material poético y narrativo puede encontrarse en la editorial electrónica *badosa.com*, así como en su página personal, diseñada por Ainize Txopitea, www.tinaescaja.com.

IONE SAIZAR

Nace en Euskadi en 1965.

Tras graduarse en fotografía por la London College of Printing fue becada por el centro cultural Koldo Mitxelena completando un Master en Imagen y comunicación en Goldsmiths College.

Colabora con publicaciones tanto británicas (Elle, Sunday Times...) como españolas (El País, El Mundo, Vanidad, Alter Ego, Fake...).

Su colección de instantáneas ha recorrido galerías de España, Reino Unido, Alemania o EEUU.

Las imágenes de Ione son diversas, en algunos casos trabaja series temáticas como "Gritando el Silencio", "Sex last nite?" o "El tiempo del Músculo". En éstas, los fotografiados, normalmente desconocidos, actúan como protagonistas activos en la creación de la imagen.

En otras ocasiones, utiliza un acercamiento más documental "Garage Glamour Bodies of Desire" o "Destinations", tratando primordialmente de captar emociones, la conexión más que la observación, el mirar la expresión de los estados de ánimo y situaciones que representan instantes de la cultura y el tiempo actual, retratando la cotidianidad y cuestionando el valor temporal y jerárquico de lo que le rodea.

www.ionesaizar.com

MJ TOBAL

Nació en Zamora el 24 de septiembre de 1959. Estudió en las escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zamora y de Salamanca, donde fue alumna de artistas y maestros como José Luis Coomonte, Antonio Pedrero, Tomás Crespo Rivera o José González Corral. Se graduó en la especialidad de Dibujo Publicitario en Salamanca.

Artista multidisciplinar, desde 1988 viene mostrando sus creaciones en exposiciones individuales y colectivas. *Insolaciones y Lejanías* (Centro Cultural Caja España, 2003) o *Caprichos* (Galería de Arte "Espacio 36", 2005) son algunos referentes.

Grabados, serigrafías, pintura digital, carteles e ilustraciones para libros forman parte de su obra gráfica.

Mantiene una estrecha relación con la poesía, que en ocasiones le ha servido de inspiración Berlín 1999 —«desde las *Elegías de Duino*»— (Sala de exposiciones Caja Duero, 1999-2000) y en otras ha fraguado en colaboraciones concretas aunando plástica y poesía con Juan Manuel Rodríguez Tobal, poeta y traductor de la lírica grecolatina, y con la poeta Tina Escaja.

Es coautora de numerosos montajes escultóricos e instalaciones, diseñados y realizados con el escultor Aquilino Ramos.

De su vinculación con el artista fluxus Wolf Vostell aprendió a eliminar barreras entre el arte y la vida y a expresarse mediante video-acciones, happenings y performan-ce.

El arte digital representa una parte importante de su actual producción artística: pintura, fotografía y video-acciones (L/L Gallery, University of Vermont, USA).

Los cortos "*Código de barras*" y "*La primera mujer*" son algunas de sus últimas creaciones en vídeo.

www.mjtobal.com.

AINIZE TXOPITEA

Nace en San Sebastián (1977). Se gradúa en Arte Digital en la Universidad London College of Printing (2003) y desde entonces se dedica a explorar las posibilidades contemporáneas de la poesía como arte literario, por medio de la creación de proyectos que usan la tecnología de Internet como una herramienta y medio de arte.

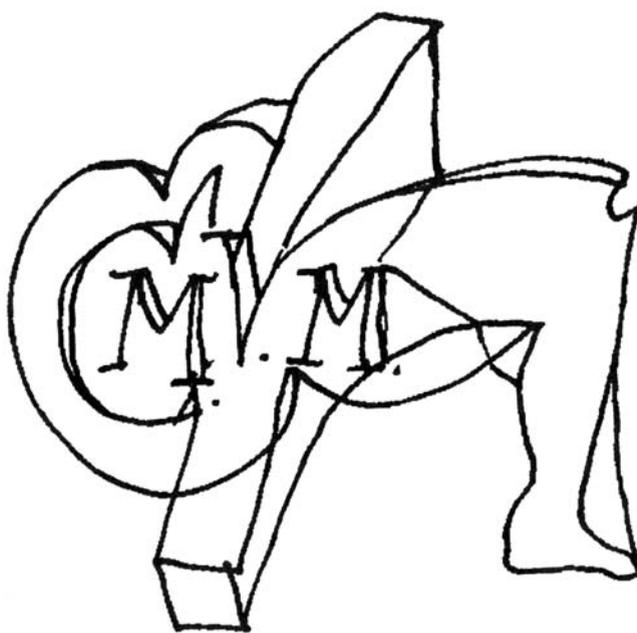
Entre sus producciones Net-Art tiene un amplio repertorio de escrituras hypertextuales e interactivas. Un ejemplo de esto es la página web www.Cyberpoetry.net (2002-2006), artefacto poético que ha servido de análisis para expertos en poesía contemporánea.

Es co-autora del libro de entrevistas a creadores Vascos '*Zarauz con toda el Alma*' editado por el Departamento de Cultura de Zarautz (1997) y publicado el poema '*Sabias en el anonimato*' junto al poema '*Un viento*' de Claudio Rodríguez con motivo de la exposición retrospectiva en homenaje al pintor Daniel Txopitea (1999).

Publica en editoriales de actualidad, antologías, así como en diversas revistas de arte y cultura en la Red.

Ha participado en congresos y exposiciones en España, Reino Unido y EEUU.

www.ainizetxopitea.com

Este libro se terminó de imprimir en Cáceres en 2006
GRÁFICAS COLOR EXTREMADURA

Concierto para Rebeldes en la noche de San Juan

30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°

1 *Pelvo al fuego* *Niquehao* *Si si, si si* *Corte de mangas* *Qué lío, qué lío* *Tapa y deslapa ojos* *No, no* *Pelvo al fuego* *Levántar las* *Aserrín*

2 *No, no* *Corte de mangas* *Qué lío, qué lío* *Niquehao* *Sonar melabes* *Si si, si si* *Niquehao* *Si si, si si* *Levántar las que lío, que lío* *Aserrín aserrán*

3 *Tapa y deslapa ojos* *No, no* *Corte de mangas* *Si si, si si* *Niquehao* *Sonar melabes* *No, no* *Qué lío, qué lío* *Levántar las no, no* *Aserrín aserrán*

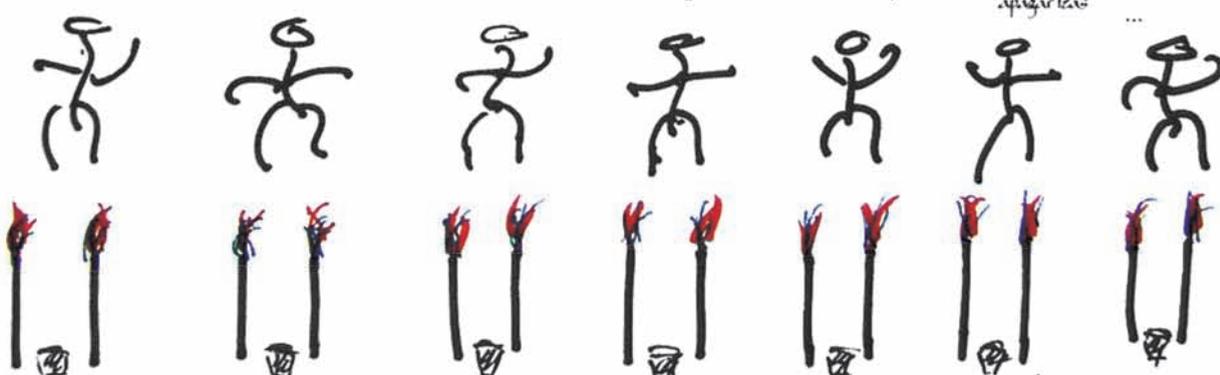
4 *Sonar melabes ojos* *Tapa y deslapa* *Si si, si si* *Niquehao* *Corte de mangas* *Qué lío, qué lío* *No, no* *Sonar melabes* *Levántar las si si, si si* *Aserrín aserrán*

5 *Si si, si si* *No, no* *Qué lío, qué lío* *Niquehao* *Corte de mangas* *Tapa y deslapa ojos* *Sonar melabes* *Qué lío, qué lío* *Levántar las si si, si si* *Aserrín aserrán*

6 *Qué lío, qué lío* *Sonar melabes* *No, no* *Tapa y deslapa ojos* *Si si, si si* *Corte de mangas* *Qué lío, qué lío* *Sonar melabes* *Levántar las no, no* *Aserrín aserrán*

7 *Pelvo al fuego* *Sonar melabes* *Qué lío, qué lío* *Pelvo al fuego* *Si si, si si* *Corte de mangas* *No, no* *Tapa y deslapa ojos* *Levántar las que lío, que lío* *Aserrín aserrán*

Museo Vostell Malpartida de Cáceres

Mayo 2006

Aquilino Ramos