

Photo: Ione Saizar | Diseño y Maquetación: Ainize Txopitea

Contemporary Women Artists Exhibition

IONE SAIZAR * MJ TOBAL * AINIZE TXOPITEA * TINA ESCAJA

FEBRUARY 20 - MARCH 16, 2006

LIVING / LEARNING GALLERY, UJM

Opening Reception: L/L Gallery Feb. 21, 4:00 p.m - 5:00 p.m.

Artists' Presentation: Memorial Lounge, Waterman Feb. 21, 6:00 p.m.

THE ONLY BUSH I TRUST IS MY OWN

"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.

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 Hearthfield 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 pre-adolescencia– 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 pírueta 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.

Guillermo Espinosa

IONE SAIZAR
www.ionesaizar.com

'La fotografía sin disculpas'

Ione Saizar nace en Euskadi en 1965. Tras graduarse en fotografía en London College of Printing fue becada por el centro cultural Koldo Mitxelena completando un Master en Imagen y Comunicación en Goldsmiths College. Es colaboradora en publicaciones como: *El País*, *El Mundo*, *Elle*, *Vogue*, *Vanidad*, *Alter Ego*, *NME*, *Eseté* y *The Face* entre otros. Su colección de instantáneas ha recorrido galerías de diferentes países como España, Inglaterra o Alemania, reflejando desde lo más vanguardista de la cultura nipona hasta la cuestionable presentación del posado femenino en espacios masculinos. *Garage glamour bodies of desire* (Oxo Tower (London)). Esto le ha llevado a ser considerada como a una de las fotógrafas más viscerales del panorama actual, dado el acercamiento que la autora propone en cada una de sus fotos.

Ione Saizar was born in the Basque Country. She received a BA in Photography from the London College of Printing, with a scholarship from the Cultural Institution Koldo Mitxelena. She then completed an MA in Image and Communication at Goldsmiths College. She has worked with publications such as *El País*, *El Mundo*, *Elle*, *Vogue*, *Vanidad*, *AlterEgo*, *NME*, *Eseté* and *The Face*, and has exhibited her photographic work at galleries in Spain, Great Britain and Germany. This body of work ranges from the documentary portrayal of Japanese culture to a study of the pose of calendar girls in masculine scenarios (*'Garage Glamour Bodies of Desire, Oxo Tower London*). Due to the approach she proposes in each of her pictures, Ione Saizar is now considered one of the most intuitive contemporary photographers in the field.

1. Gritando el Silencio 'Untitled'. 60 x 84 cm. Digital Prints. 2005
2. Gritando el Silencio 'Untitled'. 84 x 60cm. Digital Prints. 2005

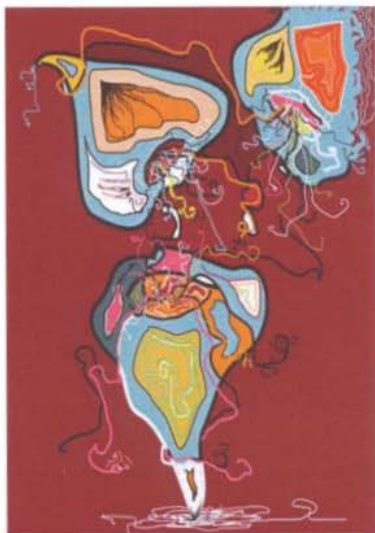
MJ TOBAL
www.mjtoabal.net

'El arte como ejercicio de libertad'

MJ Tobal, 1959 Zamora. Estudió en las escuelas de Artes Aplicadas de Zamora y Salamanca, se graduó en la especialidad de Dibujo Publicitario. Trabaja diferentes disciplinas; dibujo, pintura, es cultura fotografía digital, video y ordenador. Desde 1988 viene mostrando sus pinturas en exposiciones individuales y colectivas, ha diseñado catálogos, portadas de libros, dvd y carteles. Ha ilustrado cuentos para adultos y libros de poemas infantiles. Es coautora también de numerosos montajes escultóricos (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 ya expresarse mediante videoacciones, happenings y performance.

MJ Tobal (1959 Zamora, Spain) studied at the School of Art of Zamora and Salamanca, graduating with specialization in Publicity Drawing. She works in several different media: drawing, painting, sculpture, digital photography, video and computing. Since 1988 MJ has collaborated in individual and collective exhibitions and has illustrated poetic tales for children and adults. She is co-author of numerous sculptural montages (designed and created with the sculptor Aquilino Ramos). Through her collaboration with fluxus artist Wolf Vostell, she learned to eliminate the barriers between art and life and to express her work through video-actions, happenings and performance.

1. 'Fotogramas de la acción'. Código de Barras. Video fluxus. Duración 5:38 sec. 2005
2. 'Áglae, Eufrosine y Talia'. Pintura Digital. 80 x 60 cm. 2005

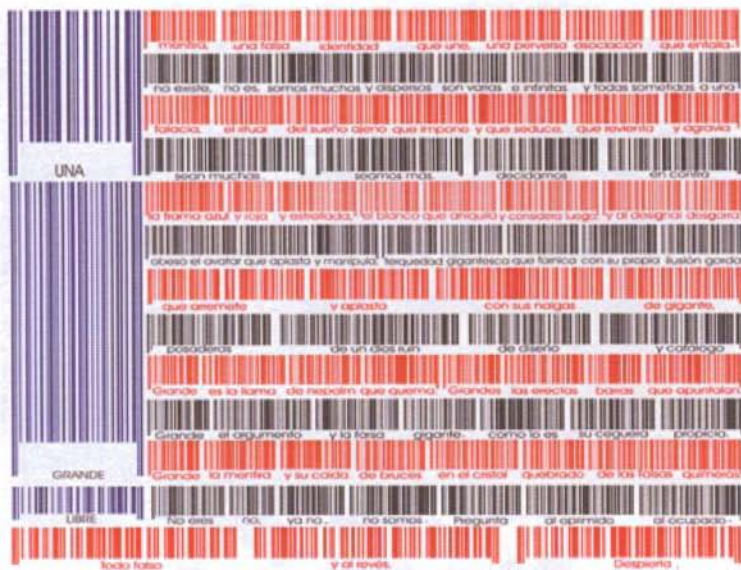
AINIZE TXOPITEA
www.ainizetxopitea.com

'¿El futuro de la poesía pasa por Internet?'

TINA ESCAJA
www.tinaescaja.com

'Códigos sin barras: La poesía como encuentro y desgarró'

Tina Escaja nació en Zamora (España) en 1965 y reside en EEUU donde ejerce el profesorado de español en la Universidad de Vermont. Es autora y editora de libros y artículos sobre poesía ibero-americana contemporánea. Como creadora ha obtenido en el Premio Hispanoamericano "Dulce María Loynaz" de Poesía (2003), 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 distintos medios con los cuales la poesía y el arte logran el objetivo último de encuentro y desgarramiento, de rebelión y revelación, que la autora suscribe.

Tina Escaja is originally from Spain (Zamora, 1965) and is currently a professor of Spanish at the University of Vermont. She has published extensively on gender and contemporary literature from Latin America and Spain. She is the author of awarded poetry and fiction as well as experimental and multimedia works, including hypertext. She has fruitfully collaborated with artists from a variety of media, considering these collaborations essential to the creative process as an act of revelation and touch, of connection and commitment to social justice.

1. 'Una Grande, Libre'. Código de barras. 70 x 50 cm. 2005
2. 'Luna Morada'. Impresión digital. MJ Tobar. 50 x 58 cm. 2005

CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

THE UNIVERSITY
OF VERMONT

SPONSORED BY:

ALANA Studies
Area and International Studies
College of Arts & Sciences Dean's Office
Department of English – James & Mary Brigham Buckham Fund
Dept. of German & Russian
Dept. of Romance Languages
Global Village
Humanities Center
International Incentive Grant
Latin American Studies,
Women's Center,
Women's and Gender Studies

L/L Gallery, University of Vermont, USA
Museo Vostell Malpartida, Cáceres, Spain

20 Feb – 16 Mar 2006
Jun – Jul 2006