

RITOS

DE PASO

© del catálogo Galería Freijo.
© del texto, Nieves Correa.

FREIJO GALLERY

www.galeriafreijo.com
Zurbano 46, 28010, Madrid.
Tel: 913103070 angustias@frejofineart.com

RITOS DE PASO

El cuerpo como símbolo y operador de símbolos

Èugenia Ballcels | Denys Blacker | Nieves Correa

Esther Ferrer | Concha Jerez | Àngels Ribé

21 febrero - 6 abril

(Un proyecto de Nieves Correa y Angustias Freijo)

El antropólogo belga Arnold van Gennep publicó en 1909, "The Rites of Passage", un libro en el que ilustra cómo la vida de las personas se configura como un permanente cruce de umbrales, empezando por el paso del vientre materno al mundo y terminando por el cruce del umbral que nos separa del mundo de los muertos. Y este permanente franquear umbrales se materializa y señala mediante los ritos de paso, procesos en los que el cuerpo físico se convierte en protagonista de la vida social de la comunidad como símbolo y operador de símbolos a través de técnicas corporales específicas en relación a la comida y la bebida, el vestido y la máscara, el baile y la música, así como los tatuajes, mutilaciones, cicatrificaciones, etc...

En los años setenta del pasado siglo el cuerpo, los cuerpos, empiezan a hacer su aparición entre los pliegues de una dictadura que, declinando, se cobraría "legalmente" la vida de seis personas. Estudiantes, movimientos obreros y vecinales, mujeres, sexualidades otras... empiezan a recuperar los espacios públicos y hacerse presentes, corpóreos, en la lucha y la resistencia. En el contexto del arte los cuerpos comienzan a aparecer en la España de aquellos años no como imagen y representación sino como corporalidad y presencia a través de las prácticas performativas y el arte de acción, ocupando un lugar de enorme importancia en una escena de vanguardia, que por primera vez en este país empezaba a reconocer a las mujeres. Como señala Maite Garbayo¹ en aquel momento muchas artistas comienzan a explorar las posibilidades del cuerpo para crear nuevas imágenes y nuevas presencias de ellas mismas con "una voluntad de abordar las posibilidades de juego y resistencia que se esconden en el interior de un espacio fuertemente controlado", entendiendo este espacio como el espacio político, social, cultural y de identidad de las propias mujeres dentro del entramado de control de la dictadura.

---

¹ Maite Garbayo Maeztu, "Dar presencia al cuerpo: prácticas performativas en el tardofranquismo". Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas [en línea] 2016, XXXVIII ( ). Disponible en: <<http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=36945270005>> ISSN 0185-1276

Veinte años más tarde, la llegada al mundo profesional del arte de una nueva generación de mujeres, muchas veces de la mano de las y los artistas de la generación anterior a través de su faceta didáctica, coincide con la imposición de la “otra historia” que empieza en la transición a nivel político y continua en los primeros años de los noventa a nivel social y sobre todo cultural construyendo un decorado perfecto para esta nueva etapa política: postmoderno, un poco canalla, intrascendente y sobre todo amnésico. Y en ese marco cerrado y excluyente nosotras construimos un relato otro, basado en la realidad de nuestra experiencia, de lo cotidiano, de lo personal, de lo efímero, de la realidad de nuestros cuerpos y nuestros contextos desde un sentimiento de responsabilidad difusa sobre la necesidad urgente de escribir nuestra propia historia en tiempo real o desaparecer como tantas otras habían desaparecido en diferentes contextos y circunstancias. Es entonces cuando surge una nueva generación de mujeres artistas que crea, escribe, teoriza y activa canales y redes de trabajo auto-organizadas.

En esta exposición se muestran quince piezas de seis artistas de ambas generaciones que van desde finales de los años sesenta hasta 2014. En ellas el cuerpo, la acción y la performatividad están presentes ya sea en su activación, en su concepción o en la propia esencia de la obra y exploran técnicas tan diversas como el vídeo, la fotografía, la instalación o la partitura musical. Todas ellas “ritos de paso” de un permanente cruzar umbrales, de una búsqueda constante del propio lenguaje y su dimensión política implícita.

Las tres piezas que se presentan de **Eugènia Ballcels (Barcelona, 1943)** forman parte de su serie Sound Works. Partituras musicales en las que el azar, en el caso de **Clear Music (1981)** mediante el movimiento de objetos transparentes sobre un pentagrama en el que crean distintas configuraciones, distorsiones y reflejos; y en **Flight (1981)** en la que el vuelo de palomas a través de una ventana es interpretado como anotaciones musicales, es consustancial a la obra. En el caso de **Xerox Music (1981)** la partitura, azarosa también, se genera por la evolución de los pequeños cambios que suceden en las líneas del pentagrama al fotocopiar una fotocopia de una fotocopia, de una fotocopia hasta noventa y nueve veces. En los tres casos la obra se completa mediante la intervención del “otro”, que tiene libertad absoluta para leer sus propuestas configurando en cada interpretación una obra nueva y diferente.

Este mismo desapego, dejar que la obra viva por sí misma y se complete en el “otro” está presente también en la obra de **Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) Permutaciones (1989)**, una serie de ocho piezas sobre las permutaciones de un juego de dos picaportes para puertas de interior. En cada pieza el comprador puede decidir el modelo, tamaño, color y demás características de las manijas. Un múltiple que no lo es puesto que cada una es diferente y quizás incluso, en palabras de Esther Ferrer “más bellas que el original”.

De Esther Ferrer se muestran además dos vídeos, **Acciones corporales (1975) y Acciones corporales, íntimo y personal performance (2013)**, en ambos el cuerpo se hace protagonista absoluto y nos hablan de su fragilidad, de sus cambios y de nuestra propia conciencia y percepción del mismo a través del paso del tiempo. De las poéticas imágenes filmadas por Benet Rosell (1937-2016) en 1975 hasta el rigor de la mirada casi clínica de 2013 sobre un cuerpo que reclama nuestra atención de otra manera.

Esta misma mirada sobre el propio cuerpo, esta vez en relación a una aparente fragilidad en relación a las obras del hombre eligiendo además su vertiente más bélica y masculina se encuentra en la obra de **Àngels Ribé (Barcelona, 1943) Work is the Effort Against Resistance. Búnker-Pies (1976)**, una serie de ocho fotografías en las que las olas acarician, pero también erosionan los pies de la artista y un búnker en la playa, la materialidad y pertinencia del cuerpo frente a una edificación sin sentido ni utilidad, perdida en el tiempo. De Àngels Ribé se presenta además una fotografía documentación de **Labyrinthe (1969)** su primera instalación y **Three Points # 5 (1973)**, una pieza compuesta de dos fotografías en la que su presencia y la geometría triangular que propone su propia dimensión corporal casi desaparecen aplastada por la violencia de la ciudad anónima y la abrumadora publicidad.

También la violencia y los procesos irreversibles que esta desencadena están presentes en muchas de mis obras. La pieza que presento en la exposición, **Genealogías violentas 1936/1 (2014)**, se configura como un árbol genealógico doble de mi familia a la que la guerra de España destrozó en muchos aspectos. Los catorce platos que lo conforman han sido rotos a martillazos y fotografiados mientras los rompía y estas fotografías se disponen como una imagen refleja de los mismos platos reconstruidos minuciosamente mediante plomo evidenciando las huellas dejadas por esa violencia. Se trata

de un proceso en el tiempo, como muchos de mis trabajos, que arranca en 2006 con su serie de performances **Genealogías violentas – The Shooting Star** y en la que los elementos domésticos y cotidianos, especialmente los platos tienen un papel fundamental.

La obra de **Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941)** en exposición, **Fragmentos de tiempo (1984-1986)**, tiene su origen en la performance **Ambiguo/Concreto** realizada en la Casa del reloj del antiguo Matadero de Madrid en 1984 como colofón a su instalación del mismo título y se configura en doce módulos en los que sobre doce columnas de imitación clásica se presentan los doce vasos utilizados en la performance con los restos de los elementos usados y finalmente quemados en la misma. Como en casi toda la producción de Concha Jerez los procesos performativos son el origen y desencadenante de sus instalaciones o, como en este caso, transforman obras previas generando diferentes significados en el proceso. También en esta obra, como en muchas de sus piezas, los objetos de uso cotidiano además de ser parte fundamental de su imaginario son señalados y puestos en valor.

Denys Blacker (Londres, 1961), llegó a España a mediados de los años ochenta y ha realizado toda su producción en Cataluña donde también nació su hija. Su trabajo, fundamentalmente performático, está relacionado desde sus orígenes con el vestido como elemento transformador del cuerpo con un sentido que va más allá de lo meramente estético. Sus indumentarias conectan el cuerpo con el espacio, crean presencias múltiples integrando a otras en una misma unidad o, como en el caso de la pieza que presenta, **Fuego a las entrañas (1989)** transformando el cuerpo en función de la propia lógica interna de la performance. Tanto en esta pieza como en otros vestidos y obras la cerámica está muy presente en su trabajo, a veces reproduciendo el cuerpo que no se ve pero está presente, los órganos internos, otras veces como elemento del proceso de hacer y deshacer.

The Rites of Passage

The body as symbol and operator of symbols

The Belgian anthropologist Arnold van Gennep published in 1909 “The Rites of Passage”, a book in which illustrates how people’s lives are configured as a permanent crossing of thresholds, beginning with the passage from the mother’s womb to the world and ending with the crossing the threshold that separates us from the world of the dead. And this permanent threshold crossing is materialized and designated through the rites of passage, processes in which the physical body becomes the protagonist of the social life of the community as a symbol and operator of symbols through specific bodily techniques in relation to food and the drink, the dress and the mask, the dance and the music as well as the tattoos, mutilations, cicatrisation, etc.

In the seventies of the last century the body, the bodies, begin to make their appearance among the folds of a dictatorship that, decreasing, would “legally” charge the lives of six people. Students, workers and neighbourhood movements, women, other sexualities... begin to regain public spaces and become present, corporeal, in the struggle and resistance. In the context of art, bodies began to appear in the Spain of those years not as an image and representation, but as corporeality and presence through performative practices and action art, occupying a place of enormous importance in an avant-garde art scene that for the first time in this country began to recognize women. As Maite Garbayo¹ points out, at that time many artists begin to explore the possibilities of the body to create new images and new presences of themselves with “a willingness to approach the possibilities of game and resistance that

---

¹Maite Garbayo Maeztu, “Dar presencia al cuerpo: prácticas performáticas en el tardofranquismo”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas [en línea] 2016, XXXVIII ( ). Disponible en:<<http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=36945270005>> ISSN 0185-1276

are hidden inside a tightly controlled space", understanding this space as the political, social, cultural and identity space of the women themselves within the control framework of the dictatorship.

Twenty years later, the arrival in the professional art world of a new generation of women, often by the hand of the artists of the previous generation through its didactic facet, coincides with the imposition of the "other story" that begins with the transition at a political level and continues in the early nineties socially and above all culturally building a perfect set for this new political stage: postmodern, a little rogue, irrelevant and above all amnesic. And in this closed and excluding framework we build a different story based on the reality of our experience, of the day-to-day, of the personal, of the ephemeral, of the reality of our bodies and our contexts from a feeling of diffuse responsibility over the urgent need of writing our own story in real time or disappear as so many others had disappeared in different contexts and circumstances. It is then that a new generation of women artists emerges who creates, writes, theorizes and activates self-organized channels and self work networks.

This exhibition shows fifteen pieces by six artists of both generations that go from the late sixties to 2014. In them the body, the action and the performativity are present either in its activation, in its conception or in the very essence of the work and explore techniques so diverse as video, photography, installation or musical score. All of them being "rites of passage", a permanent crossing thresholds, a constant search of the own language and its implicit political dimension.

The three pieces presented by **Eugènia Ballcels (Barcelona, 1943)** are part of her Sound Works series. They are musical scores in which chance, in the case of **Clear Music (1981)** through the movement of transparent objects on a pentagram in which different configurations, distortions and reflections are created; and in **Flight (1981)**, in which the flight of pigeons through a window is interpreted as musical notes, is consubstantial to her work. In the case of **Xerox Music (1981)**, the score, also hazardous, is generated by the evolution of the small changes that occur in the lines of the pentagram when photocopying a photocopy of a photocopy, from a photocopy up to ninety-nine times. In all three cases, the work is completed through the intervention of the "other", which has absolute freedom to read her proposals, configuring in each interpretation a new and different work.

This same detachment, letting the work live by itself and be completed in the “other” is also present in the work of **Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) Permutaciones (1989)**, a series of eight pieces on the permutations of a set of two latches for interior doors. In each piece the buyer can decide the model, size, color and other characteristics of the handles. A multiple that is not such since each one is different and perhaps even, in the words of Esther Ferrer “more beautiful than the original”.

Esther Ferrer also shows two videos, **Acciones corporales (1975) and Acciones corporales, íntimo y personal performance (2013)**, in both the body become absolute protagonist and tell us about its fragility, its changes and our own conscience and perception of it through the passage of time. From the poetic images filmed by Benet Rosell (1937-2016) in 1975 to the rigor of the almost clinical look of 2013 on a body that claims our attention in a different way.

This same look on one's own body, this time regarding an apparent fragility in relation to the works of man, and choosing its more warlike and masculine side, is found in the work of **Àngels Ribé (Barcelona, 1943). Work is the Effort Against Resistance. Búnker-Pies (1976)**, a series of eight photographs in which the waves caress, but also erode the feet of the artists and a bunker on the beach, materiality and relevance of the body in front of a building with no sense nor utility, lost in time. By Àngels Ribé is also presented a photograph of **Labyrinthe (1969)**, her first installation and **Three Points # 5 (1973)**, a piece composed of two photographs in which her presence and the triangular geometry that proposes her own body dimension almost disappear crushed by the violence of the anonymous city and the overwhelming publicity.

Also violence and irreversible processes that this triggers are present in many of my works. The piece that I present in the exhibition, **Genealogías violentas 1936/1 (2014)**, is configured as a double family tree of my family that the war in Spain destroyed in many aspects. The fourteen plates that comprise it have been broken by hammering them and photographed while breaking them, and these photographs are arranged as a mirror image of the same plates carefully reconstructed with lead showing the traces left by that violence. It is a process in time, like many of my works, which started in 2006 with the series of performances **Genealogías violentas - The Shooting Star** and in which domestic and daily elements, especially dishes, play a fundamental role.

The work of **Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941)** in the exhibition, **Fragmentos de Tiempo (1984-1986)**, has its origin in the performance **Ambiguo / Concreto** realized in the Clock House of the old Slaughterhouse of Madrid in 1984 as colophon to her installation of the same title, and is configured in twelve modules in which on twelve columns of classical imitation the twelve glasses used in the performance are presented with the remains of the elements used and finally burned. As in almost all the production of Concha Jerez, performative processes are the origin and trigger of her installations or, as in this case, previous works are transformed generating different meanings in the process. Also in this work, as in many of her pieces, the objects of daily use as well as being a fundamental part of its imaginary are pointed out and put into value.

Denys Blacker (London, 1961), came to Spain in the mid-eighties and has made all her production in Catalonia where his daughter was also born. Her work, mainly performatic, is related from its origins to dress as a transforming element of the body with a meaning that goes beyond the merely aesthetic. Her costumes connect body with space, they create multiple presences integrating others in the same unit, or as in the case of the piece that she presents, **Fuego a las entrañas (1989)** transforming the body regarding the internal logic of performance. Both in this piece and in other dresses and pieces, pottery is very present in her work, sometimes reproducing the body that cannot be seen but is present, the internal organs, and other times as an element of the process of making and undoing.

Nieves Correa, january 2019

OBRAS
EN
EXPOSICIÓN

Àngels Ribé (España, 1943)

Three Points #5, 1973.

Dos fotografías en blanco y negro impresas en papel fotográfico brillante de la época.

Dimensiones: 19,6 x 24 cm c/u. Pieza única.

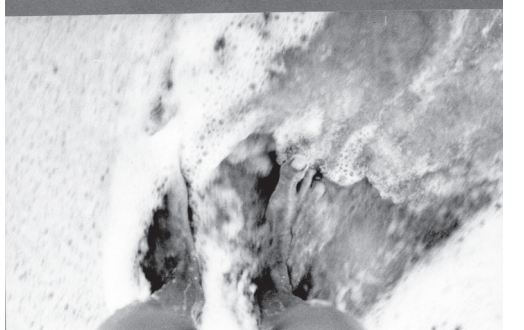
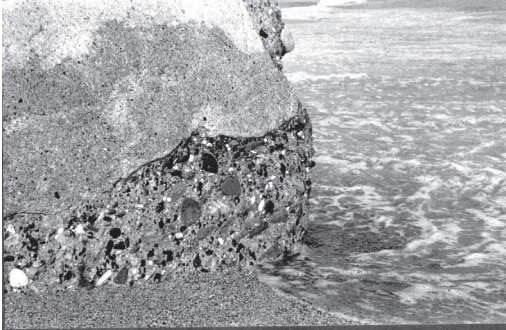

Àngels Ribé (España, 1943)

Work is the Effort Against Resistance. Búnker-Pies, 1976.

Ocho fotografías en blanco y negro con papel fotográfico brillante de la época.

Dimensiones: Búnker: 10,85 x 16,7 cm c/u. Pies: 11 x 16,7 cm c/u.
Pieza única.

Àngels Ribé (España, 1943)

Documentación instalación Labyrinthe, 1969.

Fotografía en blanco y negro de la instalación (detalle). Papel fotográfico brillante de la época.

Dimensiones: 17,4 x 23,3 cm.

Concha Jerez (España, 1941)

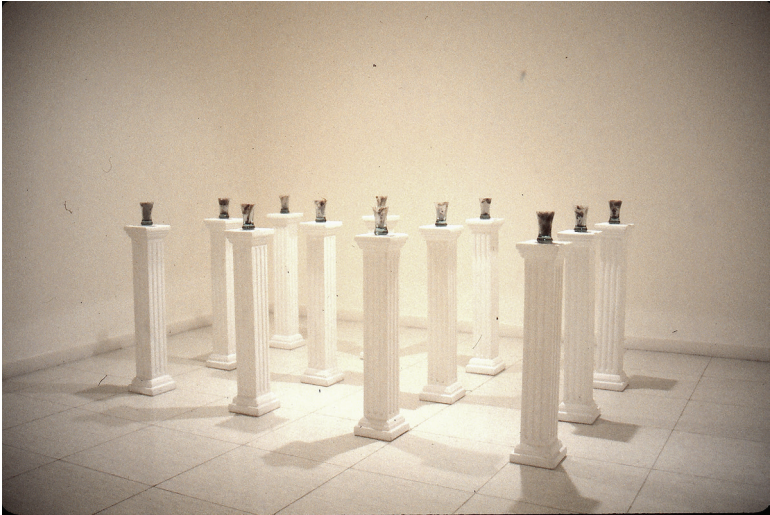
Fragmentos de tiempo, 1984-86.

-12 columnas de imitación clásicas de escayola blanca de (20x20x100) cm.

-12 vasos de cristal procedentes de la performance titulada *AMBIGUO/ CONCRETO*, realizada por la autora en la Casa del reloj del antiguo Matadero de Madrid en 1984 para finalizar la instalación de Concha Jerez que llevaba el mismo título.

-2 cartas: una del juego del Mus Intervenida por la autora y otra realizada por la autora con palabras ambiguas, situadas ambas debajo del vaso.

Medidas variables, Aprox. 320 x 220 cm. o 260 x 180 cm. Pieza única.

Denys Blacker (Reino Unido, 1961)

Fuego a las entrañas, 1989.

Técnica mixta. Lona pintada, alambre, esparto, cuerda de esparto, pintura impermeable y cerámica cosida.

Vestido de la performance *Fuego a las entrañas* presentado en Espais d'Art Contemporani, Girona, 1989.

Dimensiones: 150 x 160m x 85 cm. Pieza única.

Esther Ferrer (España, 1937)

Acciones corporales, 1975.

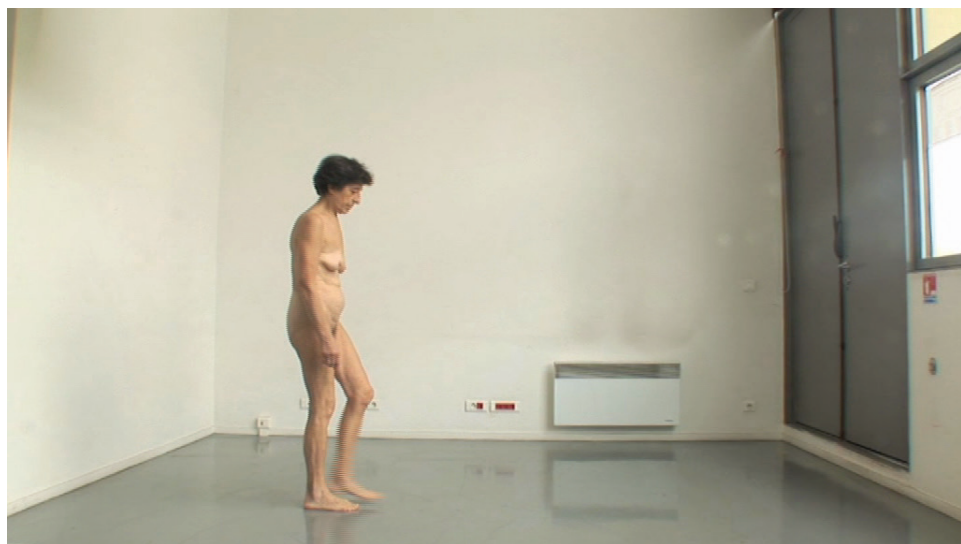
Cámara: Benet Rossell. Vídeo b/n, sin sonido, 12' 19". Ed. 3/4 +
1 AP

Esther Ferrer (España, 1937)

Acciones corporales, íntimo y personal performance, 2013.

Cámara: Anne-Marie Cornu. Vídeo a color, sin sonido, 39'. Ed. 2/7+ 1 AP

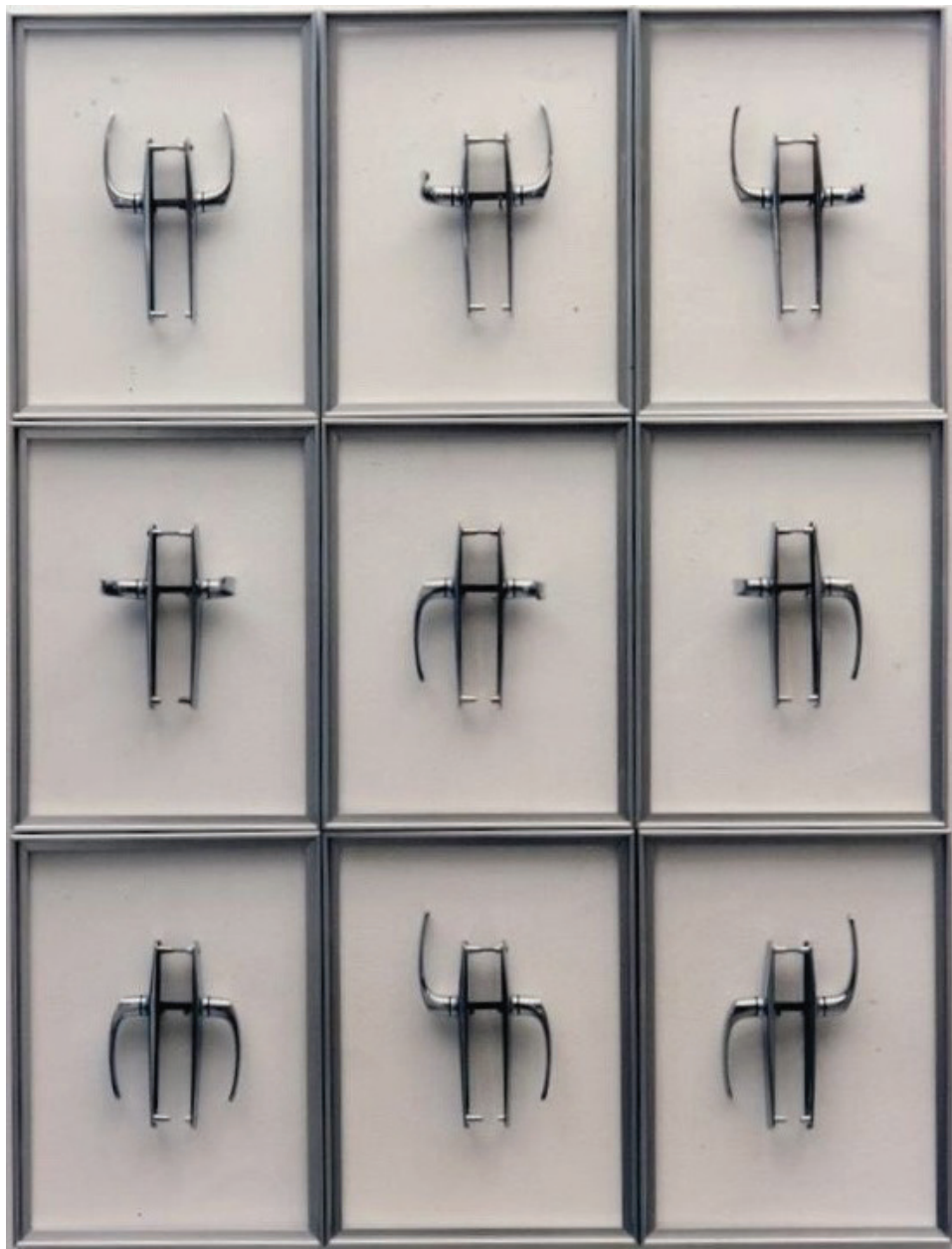

Esther Ferrer (España, 1937)

En el marco del arte matemático "Permutaciones", Años 80.

Marcos y manillas.

Dimensiones: 96 x 78 x 12 cm.

Esther Ferrer (España, 1937)

En el marco del arte político (Détournement de la pornographie au service de l'art), Años 80.

Marco, pene de plástico, pistola y banderas.

Dimensiones: 29 x 25 x 32 cm.

Pieza única.

Eugènia Balcells (España, 1943)

Xerox Music, Serie: Sound Works. 1981-2018

Partitura de 99 páginas. Ed. de 3 ejemplares en la galería para la venta: 1/3, 2/3.

Dimensiones: 4,83 x 5,25 m.

Eugènia Balcells (España, 1943)

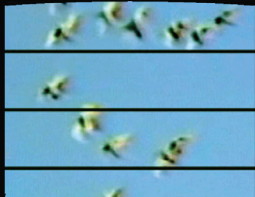
Flight, Serie: Sound Works. 1981-2018

Bluray del vídeo original. Video partitura 3/4" U matic NTSC, color.
Flight-8'33". Variation 1-4'13". Variation 2-3'26". Variation 3-2'51". Ed.
de 7 ejemplares disponibles 1/7, 2/7, 3/7.

KODAK SAFETY FILM 807

KODAK SAFETY FILM 807

KODAK SAFETY FILM 807

111

Eugènia Balcells (España, 1943)

Clear Music, Serie: Sound Works. 1981-2018

Bluray, vídeo de la partitura del original interpretada por Barbara Held, flauta, en diciembre 2018. Vídeo partitura / libro-objeto. 11 páginas
11 diapositivas.

Duración: 11 min. Ed. de 7 ejemplares disponibles: 1/7, 2/7, 3/7.

Nieves Correa (España, 1960)

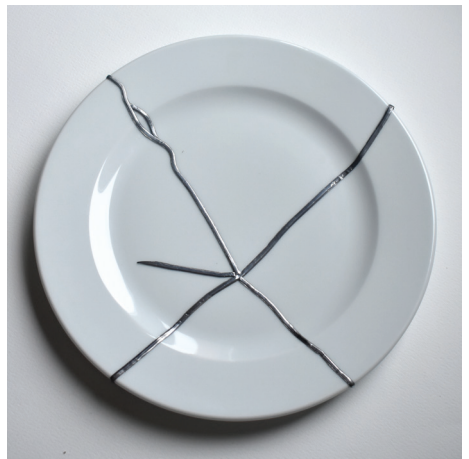
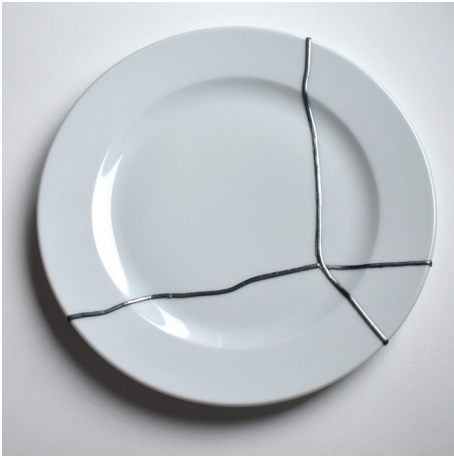
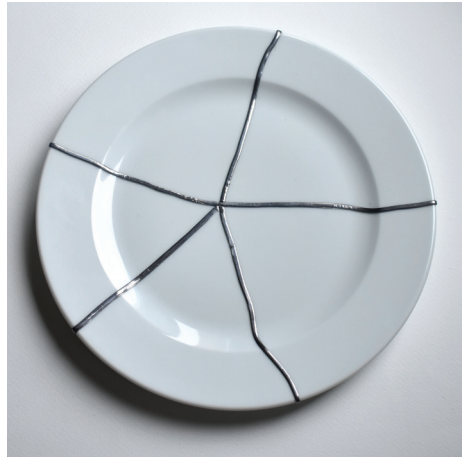
Genealogias violentas 1936/1

Serie: *Genealogias violentas*, 2014

14 platos de loza blanca de 23,5 cm de diámetro reconstruidos con plomo adhesivo y 14 fotografías digitales en blanco y negro de 27,5 cm x 27,5 cm sobre papel Hahnemühle Photo Matt Fibre de 200 gramos enmarcadas en vitrina con moldura teñida de color plomo.

Dimensiones aprox: 400 x 100 cm para montar en esquina (200 x 100 cm + 200 x 100 cm).

FREIJO GALLERY

www.galeriafreijo.com

Zurbano 46, 28010, Madrid.

Tel: 913103070 angustias@freijofineart.com

