

AMOR Y MEMORIA. METAFORAS DEL PASADO.

It seems that at some point in our history mother nature was transformed exclusively into raw material and the natural world was no longer venerated. For decades, an indiscriminate pillaging of materials has been taking place; leading to unsustainable situations of food shortages and poverty in some poor areas of the planet. In this context of radical devaluation of the environment, women have been acquiring a greater role at social conflict and socio-environmental movements, configuring a kind of popular feminism focused on the relationships between body and territory.

“Marisa González has been interested not only in making art related to the feminist engagement, but also in the exploration of the land as "territory", extended to social, anthropological, geographical and economic aspects. In the mid-1980s, in books like *Embracing the Earth*, Indian physicist and philosopher Vananda Shiva was already focusing on the "green revolution" to criticize neoliberal globalization, and the governments' dependence on transgenic multinationals. The artist transfers this feeling, in a poetic and conceptual way, to her magnificent series *Chayotes, vida muerte y transfiguración (2018-19)*, a fascinating project that can be read from spiritual and ecofeminist perspective.

The mutant forms that she portrays offer a triple vision: the reflection on the plurality of sexed bodies, the allusion to the finitude of the existence and the invitation to act with urgency if we want to save the Earth.

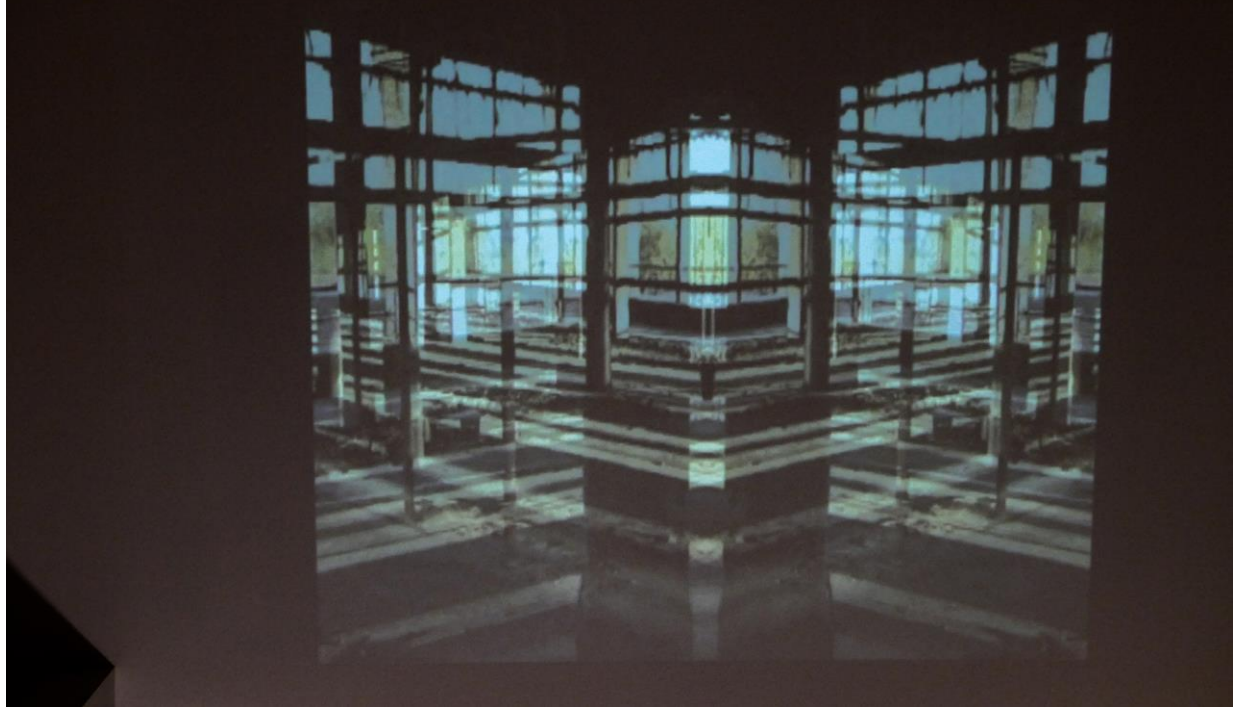
The effects of chemistry and pollution, under her gaze, transform the bodies of the chayotes into deliriously beautiful forms ... Perhaps if beauty is generated in such decadence ... there is still hope.¹

¹ Fragment of the essay by the art critic Susana Blas for the catalogue of the *Love and Memory*, exhibition at Galería Freijo.

Parece que en algún momento de nuestra historia *la madre naturaleza* se transformó exclusivamente en materia prima y el mundo natural se dejó de venerar. Durante décadas, se lleva produciendo un expolio indiscriminado de los materiales; llegándose en algunas zonas pobres del planeta a situaciones insostenibles de escasez de alimentos y pobreza.

En este contexto de devaluación radical del entorno, las mujeres han ido adquiriendo un mayor protagonismo en las luchas sociales y en los movimientos socio-ambientales, configurándose una suerte de feminismo popular focalizado en las relaciones entre el cuerpo y el territorio. Marisa González lleva tiempo interesada no solo por hacer arte desde el compromiso feminista, también por la exploración de la tierra como “territorio”, extendido a aspectos sociales, antropológicos, geográficos y económicos. A mediados de los 80 en libros como *Abrazar la tierra*, la física y filósofa india Vananda Shiva ya se centraba en la “revolución verde” para criticar la globalización neoliberal, y la dependencia

de los gobiernos de las multinacionales de los transgénicos. La artista traslada este sentir, de un modo poético y conceptual a su magnífica serie *Chayotes, vida muerte y transfiguración* (2018-19), un fascinante proyecto que puede leerse desde claves espirituales y ecofeministas. Las formas mutantes que retrata y ofrecen una triple visión: la reflexión sobre la pluralidad de cuerpos sexuados, la alusión a la finitud de la existencia y la invitación a actuar con urgencia si queremos salvar la Tierra. Los efectos de la química y de la contaminación, bajo su mirada, transforman los cuerpos de los chayotes en formas delirantemente bellas... Quizá si en tanta decadencia se genera belleza ... todavía exista esperanza...²

² Fragmento del texto de la crítica de arte, Susana Blas, para el catálogo de la exposición *Amor y memoria. Metáforas del pasado* en la Galería Freijo.

Archivo. Retratos Lumena 1992-1995

Foto vídeo-computer. Soporte, fotografías capturadas de la pantalla y transferidas a fotocopias color. 161 unidades. Distribuidas de la siguiente forma:

16 secuencias modulares, de 7 imágenes de (30 x 40 unidad.)

Anonimo- 2 de Elena Montaña- Joseba L. Ortega- Manuel Romero- Fernando Huici- Alicia Murria- 2 de Carlos Jimenez- Jose Ramon Danvila- 2 de Lola Dopico- 2 de Pedro Garhel- Gregorio Esteban & Montse Mateu- Marisa Gonzalez .

7 secuencias modulares de 4 unidades: Dario Corbeira- Rodolfo Charria- Paloma Navares- Norberto Dotor- Menene Grass-Sonia Sheridan- Ricardo Echevarria & Mar Nuñez.

6 secuencias modulares de 2 unidades: Carmen Rico-Godoy - Rosina Gomez Baeza- Soledad Lorenzo- Claudia Giannetti- Rafael Tous & anónimo- Ana Martinez Collado & Jose Luis Brea

9 secuencias modulares de 1 unidad: Sonia & Marisa G. – John Dunn – Juliana Serri & Miguel Angel Beneyto – Joan Fontcuberta – Karin Ohlenschläger – Eva Davidova – Enriqueta Antolin – Antonio Agra- Marisa Gonzalez

Instalación del archivo en la galería Freijo, acompañado por los ordenadores originales, prototipos *TIME ART*, de John Dunn

Cuando los caracoles se enamoran

Autora: Menene Gras Balaguer

Marisa González | Arte y Cultura Visual | Julio 2019

Después de las lluvias, aparecen los caracoles y los buscadores que suben a las montañas o se internan en los campos y bosques para su captura. Hace unos años, la artista Marisa González se dedicó a observar unos caracoles en Cornwell, que para su sorpresa hacían unos movimientos en los que nunca había reparado. Decidió así permanecer a la espera de que sucediera algo, que para su sorpresa acabó siendo una historia de amor.¹

After the rains, snails and seekers appear and climb the mountains or enter in to the fields and forests for capture. A few years ago, the artist Marisa González dedicated herself to observing some snails in Cornwell, which to her surprise made some movements in which she had never noticed. She decided to remain in calm waiting for something to happen, which to her surprise ended up being a love story.¹

<http://www.m-arteyculturavisual.com/2019/07/01/cuando-los-caracoles-se-enamoran/>

¹ Fragmento del texto publicado por Menene Gras Balaguer para arte y cultura visual | Fragment of the text published by Menene Gras Balaguer for arte y cultura visual

Pasión hermafrodita, poema de amor. 2010

Video. Edición / Edition 3 + 2 p.a. 1/3
MPEG-4, QT AAC, H.264. Aspect ratio 16/9
Duración: 9:35

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

Pasión hermafrodita, poema de amor
En un día lluvioso en Cornwell observé numerosos caracoles deslizándose emparejados y desplazándose al unísono. Primero grabé pacientemente en su entorno natural y los ubiqué en diferentes espacios. Algunos se repelían. Sin embargo dos de ellos emprendieron una relación pasional, las caricias se sucedieron, los cuerpos erectos retozaban y crecían hasta salirse de su caparazón. Sus cuernos cada vez mas grandes, como dos antenas, se abrían y se tocaban. La espuma que generaban los envolvía, los movimientos rotatorios los desplazaban hasta culminar en una apoteosis. Una vez concluido "el acto", uno de ellos portaba al otro a sus lomos y se trasladaban juntos por el cristal, en un ascenso a los sombríos cielos. La música que acompaña a esta unión de hermafroditismo simultáneo es el aria "mon coeur s'ouvre à ta voix" de la ópera Sansón y Dalila de Saint Saens una de las mas bellas de amor -pasión entre seres humanos.

Hermaphrodite Passion, love poem

On a rainy day in Cornwell I observed numerous snails sliding in pairs and moving in unison.

First I recorded patiently in their natural environment and located them in different spaces. Some repel each other. Others started a passionate relationship, caresses followed one another, erect bodies froliced and grew out of their shells.

Their horns, bigger and bigger, like two antennas, would open and grow out of their shells.

The bubbles they generated wrapped them, the rotating movements displaced them until they culminated in an apotheosis. Once at the end of the act, one of them carried the other on his back and they moved together through the glass, in an ascent to the shadowed skies.

The music that accompanies this union of simultaneous hermaphroditism is the aria "mon coeur se ouvre a ta voix" from the opera Samson and Delilah of Saint Saens one of the most beautiful love -passion arias between human beings.

Matadero express, 2013

Video experimental. Edición / Edition 3 + 2 p.a. 1/3

Master: mini DV Formato: QT Linear PCM, DVC – PAL

Aspect ratio 4/3 Duración: 7:23

P.V.P. 5.000,00 € +IVA

El proyecto Matadero realizado en el año 2003 se hizo previo a la rehabilitación del gran complejo industrial. Dio origen a un sin fin de fotografías no solo de los grandes espacios abiertos, de las azoteas y de las naves centrales, sino de espacios que ya han sido intervenidos y borrados los vestigios de su uso inicial para con su vaciado facilitar los nuevos usos.

Por eso el caso de Matadero-Madrid es tan significativo y puede de alguna manera liderar un movimiento que analice, registre y ponga en valor los nuevos y actuales usos de la arquitectura industrial. Con una parte del material videográfico registrado, por ejemplo en la nave alta del secado, compone la autora un vídeo que muestra unas ráfagas de presencia femenina huyendo y retrocediendo sincopadamente del espacio acordelado y acordonado, recorriendo la cámara en un panning panorámico de 360 grados la ciudad de Madrid desde el alto, transformada digitalmente creando nuevos espacios geométricos que sugieren su proceso de mutación.

The Matadero project carried out in the year 2003 was made prior to the rehabilitation of the large industrial complex. It gave rise to endless photographs not only of the large open spaces, of the roofs and of the central naves, but of spaces that have already been intervened and erased the vestiges of its initial use for its emptying facilitate the new uses.

That is why the case of Matadero-Madrid is so significant and can in some way lead a movement that analyses, registers and puts into value the new and current uses of industrial architecture. With a part of the recorded video graphic material, for example in the upper floor of the drying, the author composes a video showing a few bursts of female presence fleeing and receding the cordoned space, traversing the camera in a panoramic panning of 360 ° the city of Madrid from the high, and digitally transformed creating new geometric spaces that suggest its process of mutation.

Hay dos palabras que podrían sintetizar a Marisa González (Bilbao, 1945): pionera y multimedia. Pionera porque desde sus inicios ha trabajado con medios y discursos con y desde los que ha ido abriendo camino, por su interés en formarse dentro y fuera de España y por plantear obras que fueron inicio de muchas otras. Multimedia porque ha investigado con las nuevas tecnologías, video, fotocopiadoras, net-art y todos los medios a su alcance. En una entrevista realizada por Menene Gras en 2001, hablando de su trabajo y del uso de otras disciplinas, apuntaba: "La fotografía siempre ha sido una herramienta complementaria en mi obra. A principios de mi estancia en Chicago, en 1971, mi trabajo plástico parecía acusar una visión más bien pictórica. Pero desde el inicio de mi trayectoria, cuando empezaba a pintar, la fotografía ya era esencial para mí. Era la herramienta que me permitía captar los instantes que quería retener. Mientras hacía el máster en el Art Institute de Chicago, abandoné definitivamente la pintura para entregarme por completo a la exploración y experimentación de las nuevas tecnologías. La fotografía pasó a desempeñar la función de base de datos y banco de imágenes al que he recurrido constantemente. Mi modo habitual de trabajar implica recurrir a este arsenal que voy acumulando a lo largo de mi vida con diferentes pretextos". Quizá otras dos palabras también la definirían: generosidad y compromiso. En su quehacer se encuentran la elaboración de discursos sobre la arqueología industrial, la ecología, el reciclaje, la memoria, la

MARISA GONZÁLEZ
TECNOLOGÍA MILITANTE

EL FEMINISMO, LA ECOLOGÍA O LA MANIPULACIÓN GENÉTICA SON LA DIANA DE UNA CREADORA PIONERA EN EL TRABAJO MULTIMEDIA

Juan-Ramón Barbancho

Arriba, *Matadero express*, 2003, video, 7' 23". Sobre estas líneas, *Chayotes*. Página opuesta, *Autorretrato Lumena*, 1993.

marginalidad, la precariedad y la exclusión de "los otros". Desde una perspectiva feminista son destacables piezas como *Son de ellas* (2000-2005), sobre la situación de la mujer tanto en el trabajo doméstico como en las fábricas. Pero su implicación viene desde

atrás, con trabajos como *Violencia Mujer* (1975-77), realizado cuando vivía en Washington D. C. y estudiaba con Mary Beth Edelson. Obras tremendamente políticas y reivindicativas –y por desgracia de actualidad–. Es, en definitiva, una hacedora de un arte social/

político, consciente de su responsabilidad como ciudadana, más que artista constructora de sociabilidad. Nos podemos hacer una idea de su trabajo en la exposición *Amor y memoria*, en la Freijo Gallery de Madrid, que es la propuesta que presenta para el Festival Off PHE19. Como ella misma aclara, "cada nueva exposición es una oportunidad para revisar la obra anterior".

PUESTA EN ESCENA

No es una retrospectiva, esto ya lo pudimos ver en buena medida en *Registros domesticados* (CGAC, 2016), comisariada por Rocio de la Villa. La muestra actual es más bien una especie de puesta en escena de una serie de obras que dan cuenta de ese compromiso del que hablábamos y de los distintos formatos y soportes en los que ha trabajado. A eso responde la selección de obras que van desde 1992 hasta la actualidad: *Lumena* (foto-video-computer Lumena, 1992-1993), *Matadero express* (video, 2003), *Poema de amor* (video, 2010) y *Transgénicos-Desviaciones* (fotografía digital, 2018-19). La primera es una captura de imágenes a través de un circuito cerrado de video, que son procesadas después. La segunda tiene que ver con su trabajo sobre espacios industriales en desuso –como en la central nuclear de Lemoniz o en el Zapillo–, en este caso en el Matadero de Madrid, antes de convertirse en espacio cultural. El sistema Lumena es un software modular para capturar la imagen en movimiento y la manipulación de esta mediante el programa. En *Transgénicos-Desviaciones* usa diferentes frutas dotándolas de distintas

Tecnología Militante | Descubrir el arte | Julio 2019

Autor: Juan-Ramón Barbancho

Hay dos palabras que podrían sintetizar a Marisa González (Bilbao, 1945): pionera y multimedia. Pionera porque desde sus inicios ha trabajado con medios y discursos con y desde los que ha ido abriendo camino, por su interés en formarse dentro y fuera de España y por plantear obras que fueron inicio de muchas otras. Multimedia porque ha investigado con las nuevas tecnologías, video, fotocopiadoras, net-art y todos los medios a su alcance. (Fragmento)

There are two words that could synthesize Marisa González (Bilbao, 1945): pioneer and multimedia artist. Pioneer because since the beginning she has worked with media and speeches with and from which she has been making her way, for her interest in formation in and outside of Spain and for proposing works that were the beginning of many others. And also multimedia because she has investigated with new technologies, video, photocopiers, net-art and all the means at her disposal. (Fragment)

Chayotes, vida muerte y transfiguración 2018-2019

Fotografía/vídeo Edición / Edition 3 + 2 p.a. 1/3
Master: fotografías Canon HD QT Linear PCM, H.264
Aspect ratio 16/9 Duración: 10:09

P.V.P. 4.500,00 € +IVA

Bioarte/ Transgénicos/

La mutabilidad multicelular, la hibridación entre biología y tecnología genera relaciones socio ecológicas que derivan en organismos mutantes. De las ciencias de la herencia a la genética molecular. Parasitismo genético: Contaminación, virus que generan impredecibilidad de los efectos en el medio ambiente. El proceso híbrido de los transgénicos es registrado en sus diferentes estados de putrefacción o deshidratación, mediante el mestizaje, hibridación, e interacción de la tecnología, la biología y el arte.

El caos genético producido en su proceso de degeneración ha construido nuevas referencias sexuales a lo interior, a lo más íntimo de nuestro cuerpo, es un itinerario lúdico. Se trata del maravilloso itinerario por el mundo de lo natural que conlleva la memoria humana. Hablamos en esta serie de lo sensual, lo cotidiano, lo desconocido, de la parte que nos habla de nosotras mismas, de nosotros mismos y de nuestro ser, nuestras patentes de vida.

El científico Jesus Mosterin, afirmaba ya en el año 2000 que *"si los organismos transgénicos son los que contienen genes de otras especies incorporados a su genoma, todos los organismos son transgénicos, pues tenemos genes procedentes de múltiples especies ancestrales."*

BioArt/Transgenics/

Multicellular mutability, hybridization between biology and technology generates ecological relationships that derive in mutant organisms. From inheritance sciences to molecular genetics. Genetic parasitism: pollution, viruses that generate unpredictability of the effects on the environment.

The hybrid process of transgenics are recorded in their different states of rot or dehydration, through crossbreeding, hybridization, and interaction of technology, biology and art.

The genetic chaos produced in its degeneration process new sexual references to the interior, to the innermost part of our body, is a playful itinerary. This is the wonderful itinerary by the world of the natural that human memory entails. We speak in this series of the sensual, the everyday, the unknown, the part that speaks of ourselves, and our being, our patents of life.

The scientist Jesus Mosterin, said already in the year 2000 that *"if transgenic organisms are those that contain genes of other species incorporated into their genome, all organisms are transgenic, because we have genes from multiple ancestral species."*

Ojos rojos. Serie Transgénicos
2018-2019. 1/3
Fotografía digital. Fujicolor Crystal
Archive Paper profesional , 249
mg.
75 x100 cm
Edicion de 3 + 2 PA .

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

*Ojos verdes. Serie
Transgénicos 2018-2019. 1/3*
Fotografía digital. Fujicolor
Crystal Archive Paper
profesional, 249 mg.
75 x100 cm
Edición de 3 + 2 PA .

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

Karela Díptico Fotografía digital. 1/3 Fujicolor Crystal Archive profesional paper 249 mg 75 x113 cm Edición de 3 + 2 PA.

P.V.P. 7.500,00 € +IVA

Bipolar Serie Transgénicos 2018-2019 1/3

Fotografía digital. Fujicolor Crystal Archive Paper profesional, 249 mg.

75 x100 cm

Edición de 3 + 2 PA .

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

Fresas Serie Transgénicos 2018-2019 1/3

Fotografía digital. Fujicolor Crystal Archive Paper profesional, 249 mg.

75 x100 cm

Edición de 3 + 2 PA .

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

Sin título, Serie Transgénicos 2018-2019 1/3
Fotografía digital. Fujicolor Crystal Archive Paper profesional, 249 mg.
75 x100 cm
Edición de 3 + 2 PA

P.V.P. 4.000,00 € +IVA

Vagina, Serie Transgénicos 2018-2019 1/3
Fotografía digital. Fujicolor Crystal Archive Paper profesional, 249 mg.
75 x100 cm
Edición de 3 + 2 PA.

P.V.P. 4.000,00 € +IVA