

VIDEOINSTALACIÓN “E-VÍRGENES”

La videoinstalación “E-vírgenes” creada y producida por Artefinal Studio¹ fue seleccionada entre 300 propuestas internacionales e invitada a estrenar en el Kimmel Center NYU², dentro del marco del 4to. Encuentro Anual "Espectáculos de Religiosidad" en la Ciudad de Nueva York del 11 al 19 de Julio del 2003. La Universidad de Nueva York³ y la Tisch School of the Arts⁴ han sido sus anfitriones. El encuentro tuvo como objetivo reunir a investigadores, artistas y activistas para desarrollar modelos de indagación teórica y artística, adecuados para abordar temas relativos a la configuración política y social de las Américas.

El seminario Performance and Politics in the Americas: Spectacles of Religiosities⁵ se vale del campo emergente interdisciplinario de los Estudios de Performance para investigar nuevas relaciones entre expresión cultural y movimientos políticos, identidad y normas sociales. El curriculum del seminario incluye la experiencia de destacados académicos y artistas entrenados en Performance y Estudios Culturales a lo largo y ancho de las Américas.

EL RELATO

Habla de las utopías cotidianas de las mujeres, de cómo se construyen sobre los elementos históricos, sociales, culturales y emocionales, aspectos de su historia que se reunidos en imágenes de la vida de las mujeres componen “E-Vírgenes”.

La espiritualidad, la supervivencia, la comunicación, el cuidado, la mediación, el deseo, la entrega, la emoción, el devenir histórico, el tiempo asincrónico, el mapa del cuerpo construido, el territorio de los sueños dibujado.

(...) La mediación social del conocimiento⁶ afecta a la posible relación de cada sujeto con las cosas o fenómenos, pero muy especialmente afecta el conocimiento de sí mismo. Cada sujeto

¹ Artefinal Studio. www.artefinal.com

² Kimmel Center for University Life. www.nyu.edu/kimmel.center

³ Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York. <http://hemi.nyu.edu>

⁴ Tisch School of the Arts. www.tisch.nyu.edu/

⁵ Performance and Politics in the Americas: Spectacles of Religiosities. <http://hemi.nyu.edu/esp/seminar/>

⁶ Liberación y Utopía. M^a Ángeles Durán

puede sentirse a sí mismo en infinitas percepciones y sensaciones, pero a menos que cree un lenguaje nuevo para su uso personal no podrá pensarse a sí mismo - y por tanto conocerse - más que desde el lenguaje - o sea, desde los conceptos y las relaciones - establecido por los otros. Cada mujer puede ensayar a diario una forma inédita de sentirse y tratar de convertir su vivencia de sí misma en una experiencia distanciada: pero difícilmente podrá eludir en este ensayo los conceptos creados por los filósofos, las explicaciones y los juicios de valor de los teólogos, las normas dictadas por los legisladores. ¿Quién será capaz de crearle el nuevo lenguaje, los nuevos conceptos, los nuevos valores, los nuevos mitos, las nuevas reglas con que reinterpretar su propia existencia? Y si hablase un nuevo lenguaje en el que los conceptos, los valores, las reglas y los mitos fueran creados a su medida: ¿quién podría entenderla? (...)

El cuerpo, la mirada, la voz, el deseo, y la gestión de la vida.

(...) Si el tiempo relevante para el historiador es un tiempo social, ¿no resultará que a juicio de los historiadores las mujeres carecen de historia, puesto que no alcanzan a destacar en sus propios criterios de relevancia? Pero a la inversa: ¿no será irrelevante para las mujeres esta historia sobre la historia que reciben como interpretación única e incontrovertida de su existencia anterior? ¿No estarán necesitando las mujeres como cualquier otro grupo social excluido del poder y de la producción de ideología y de ciencia, una ruptura con la historia que les es contada -y que se las obliga a memorizar en su entrenamiento para la razón culta- y la creación de una nueva historia? En este nuevo relato por construir: ¿cuáles serán los periodos reales y a dónde llegará la convencionalidad? ¿Cómo elegir a los sujetos de la acción y cómo dibujar las fronteras hasta donde llega su influjo? ¿Quiénes se elegirán como sujetos principales y quiénes como accesorios? ¿Cuáles serán las nuevas épocas, los nuevos periodos, los nuevos umbrales de los grandes acontecimientos, el nombre y la extensión de cada unidad de sentido? (...)

Evas singulares construyendo el mundo,

Evas generadoras del simbólico femenino.

Evas plurales elaborando desde su práctica cotidiana una nueva forma de gestionar la humanidad.

(...) Las mujeres han sido guerreras seculares en la lucha contra la muerte, trabajadoras incansables en la producción de la vida. Pero las vidas humanas desaparecen dejando menos huellas que los arcos de triunfo, los tronos o las capitulaciones. ¿Habrán que reconstruir su historia esforzándose sobre la base de tan débiles vestigios o será preferible la invención de una historia mítica y acertadamente legendaria? A fin de cuenta, el mito y la leyenda se han anticipado y han sobrevivido a las historias, y puesto que nadie puede contar otra cosa que sus propios relatos, en los efectos sociales no resultan tan dispares el cronista y el poeta, el documento archivado y la saga que se transmite verbalmente a lo largo de generaciones. La historia se escribe desde el presente y es una proyección del futuro bajo la forma de un rescate del pasado (...)

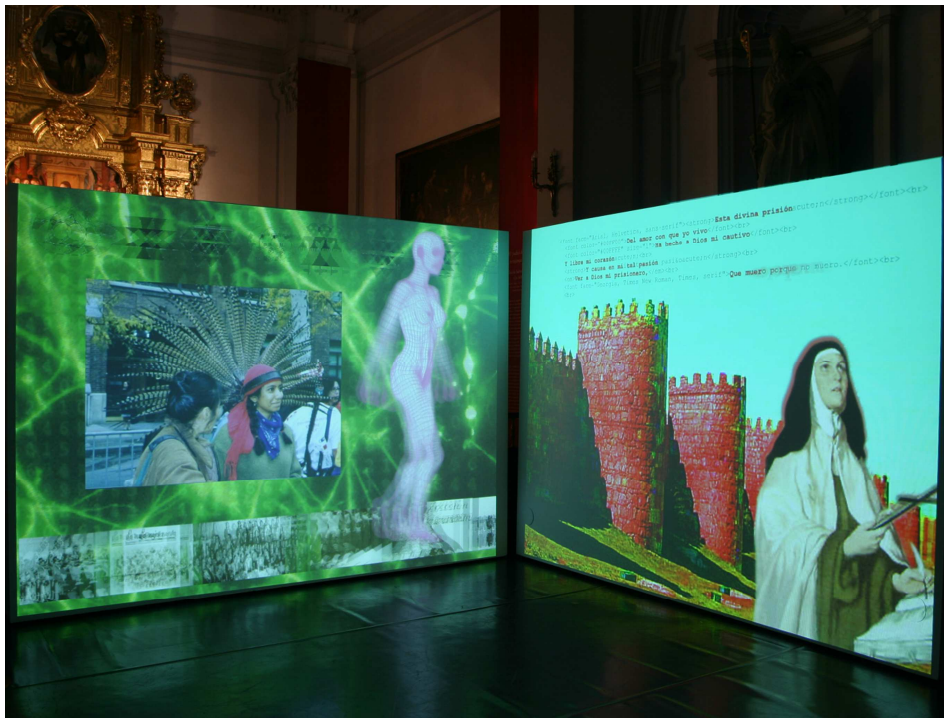
Sí es posible concebir utopías, nacidas en el deseo, localizadas en el cotidiano, prácticas femeninas de transformación, de saberes antiguos a conceptos nuevos, líneas de vuelo sin fronteras, lenguajes compartidos por sororidad. Un lugar ya ocupado en nuestra historia, en cambio constante para transformar la vida, sostenida por el saber de las mujeres.

LAS RAÍCES

Sabemos que en las comunidades primitivas el papel asignado socialmente a las mujeres ocupaba el mundo de la religiosidad, de las relaciones y las acciones necesarias para la subsistencia y la recolección. Por tanto, la supervivencia iba ligada a la capacidad de resolver las necesidades vitales del grupo y ejercer la mediación entre sus miembros y otros grupos.

La religiosidad era un ámbito femenino, los rituales y ceremonias de los grupos estaban presididos en muchas ocasiones por figuras femeninas, las mujeres depositarias de los códigos ancestrales eran las responsables de mantener la tradición oral. La intrusión del modelo androcéntrico pervierte la evolución de la religiosidad, imponiendo sus dogmas para ocultar la fuerza histórica del simbólico femenino. Las representaciones de las Venus de la fertilidad, las diosas del conocimiento, las heroínas inmortales, las alquimistas trascendentes, las brujas sabias, y las mujeres cotidianas poseedoras de la tradición del saber de las mujeres.

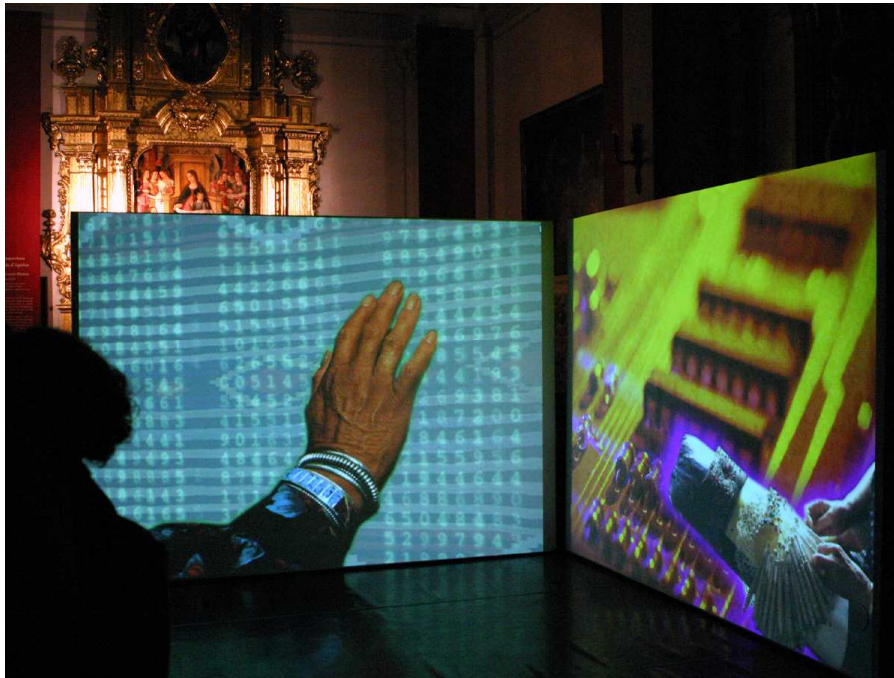
La imposición de las Iglesias sobre las tradiciones paganas, pervierte los arquetipos femeninos y los renombra como Vírgenes, se niega el deseo de las mujeres, los sentimientos quedan reducidos al universo del dolor. El cuerpo de las mujeres se aloja en el arquetipo de Eva, pervirtiendo así el simbólico femenino, al cambiar el paradigma del goce y el disfrute eterno del Paraíso, por la expulsión al abismo y la maldición generacional de arrastrar la culpa del pecado original, pariendo con dolor.



E-Vírgenes es una metáfora sobre el saber de las mujeres transmitido en redes generacionales mientras se borda, se canta, se reza, se cose, se cocinan los relatos orales de las claves familiares, la intrahistoria de los grupos, se enseña a las jóvenes los códigos de su realidad. Las herederas de estas genealogías femeninas trastean el hardware, cocinan software, bordan los píxeles, tricotan con bits, navegan sobre megas para tejer redes, descifran los códigos del nuevo entorno.

La instalación escribe la metáfora sobre el uso del hardware, los telares y el mundillo; el software, los leguajes de Ada Byron y las indígenas en sus bordados; y el wetware, la espiritualidad de Santa Teresa y de Sor Juana y el wetware de toda la obra que combina el cántico de un chamán y el rezo de las jaculatorias de la Virgen.

Dos proyecciones digitales complementarias hablan sobre el universo femenino europeo y el simbólico de las mujeres americanas. Trabajando en una reconstrucción del arquetipo de las Evas: las mujeres sujetos de la tecnología asumida por transmisión social, recuperan de los perdidos ámbitos femeninos. Europeas y americanas comparten los códigos. El cuerpo, la voz, la mirada, la creación, y el deseo. La gestión de la vida, frente al mal de los orígenes.



La construcción del simbólico femenino, visibilizar que las mujeres no somos idénticas, identificar que somos sujeto de la historia. La suma de identidades diferentes genera el mapa del cuerpo simbólico compartido, añade el plus valor de las mujeres, elaborando la vida y los deseos. La génesis compartida del cuerpo de Eva. Una cámara digital en su mano, que sustituye a la manzana como símbolo del mal, devuelve al público esa *otra mirada* de las mujeres, y la vida en la mano...

(...) nuestros cuerpos, nuestras vidas: los cuerpos son mapas de poder e identidad (...)

Donna J. Haraway

ESTRUCTURA DE LA OBRA

Dos proyecciones trabajan sobre una reconstrucción del arquetipo de las Evas europeas y americanas: Las mujeres, sujetos de la tecnología asumida por transmisión social, para la recuperación de los perdidos ámbitos femeninos.

Las dos proyecciones comparten una visión de la relación del hardware, que en este caso significa lo duro, la máquina, con la tradición de las mujeres y sus máquinas de

bordar, en Europa se representa con un mundillo sobre una placa madre y en América un telar lakota sobre código binario. La relación del software, lo blando, los lenguajes, con el saber de las mujeres, que en Europa combina la imagen de Ada Byron con los emoticones de internet, mientras en América nuestra una tejedora azteca bordando sus lenguajes tribales con el código del lenguaje html. Y por último, el wetware, lo espiritual que relaciona la máquina con las personas, el europeo lo representa Santa Teresa y su poesía amorosa, frente a Sor Juana Inés de la Cruz y sus romances en las americanas.

El wetware de toda la obra, es el audio de fondo, realizado con el canto espiritual de un chamán y las letanías de la Virgen María.

A partir de esta presentación inicial se da paso a los relatos gráficos de las Evas europeas y americanas.

1.- *Redefinir el concepto de Eva.* La aplicación de las mujeres europeas construye un cuerpo de mujer realizando un cálculo aleatorio sobre 500 fotos de mujeres actuales y mostrando una de mayor tamaño para visibilizar la participación de las mujeres, que se van instalando dentro de la silueta pixelada del grabado de la imagen de Eva, realizada por Durero en 1507.

La iconografía religiosa ha engendrado un modelo de entrega y sumisión, vírgenes que nunca se redimen del pecado original. Las mujeres como representación del mal, la tentación como puerta de la oscuridad, su invitación inaugura el sufrimiento para la especie, desata el recelo y la traición, aceptar la invitación de Eva conlleva la pérdida definitiva del paraíso, y la condena eterna a errar sin destino por la tierra, la maldición de sobrevivir con sudor y sufrimiento. Las mujeres son presentadas como las responsables del primer engaño, culpables de la pérdida del Paraíso, la manzana, la serpiente, la seducción, la provocación, la tentación como puerta de la oscuridad. Son vírgenes que nunca se redimen, el comienzo del mal.



La narración de E-Virgins propone deconstruir este modelo sobre la construcción del simbólico femenino con imágenes de religiosidad, seducción y entrega de las europeas. Se ha cambiado la manzana símbolo de la tentación y la culpa histórica de las mujeres, por una cámara digital que muestra la vida en su mano y devuelve la otra mirada de las mujeres.

2.- *La aplicación de las mujeres americanas muestra su simbólico femenino.* Una silueta en red da cobijo a la diversidad cultural y étnica de las panamericanas, caminando hacia el futuro sobre el eje asincrónico de la historia de las mujeres. Sobre su cabeza se deslizan los petroglifos precolombinos, las raíces que explican su presente. El escenario está compuesto por 600 imágenes mostradas por selección aleatoria.

Las Evas panamericanas: Nuestras abuelas tejen la memoria.

Las ancianas indias tejen en las mantas las enciclopedias de sus pueblos.

Hilaturas y tintes, los códigos de su historia, el software.

Telares y rucas, los soportes de la tradición, el hardware.

Lazadas y puntos, el abecedario de su idioma, los píxeles.

Religiosidad, invocada en letanías, el wetware.



La videoinstalación se puede ver en estos enlaces que muestran tres aspectos complementarios de la obra:

- 1.- Preparación del espacio y adecuación de la sala en la UJI de Castellón (Making-Of) Arte digital. E-Virgenes. <https://www.youtube.com/watch?v=Pp1W2O1-qn8>
- 2.- El relato. Sobre las proyecciones se comenta el contenido y la propuesta simbólica de la obra. <https://www.youtube.com/watch?v=jrDmVms4XM6>
- 3.- Video Instalación E-Virgenes. Presenta una idea global de la obra con el audio original. <https://www.youtube.com/watch?v=Jo6B03eNBag>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ONLINE

- SANTA TERESA DE JESÚS. Bibliografía on line.
 Santa Teresa de Jesús (www.santateresadeavila.com)
 Santa Teresa de Jesús (www.montecarmelo.com)
 Santa Teresa de Jesús (www.cervantesvirtual.com)

Obra consultada: Libro de la vida, Camino de perfección, Castillo interior o las moradas, Las fundaciones, Relaciones, Conceptos del amor de dios, Exclamaciones del alma a Dios, Escritos menores, Cartas.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. Bibliografía on line.

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sor_juana_ines_de_la_cruz/

Obra consultada: Romances, Sonetos, Redondillas, Silvas, Romances, Liras, Villancicos, Auto sacramental, Décimas, Glosas.

SAN JUAN DE LA CRUZ

San Juan de la Cruz (www.montecarmelo.com)

San Juan de la Cruz (www.cervantesvirtual.com)

SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Francisco de Asís y de Santa Clara (www.sicoar.com.uy)

SAN AGUSTÍN

Obras de San Agustín (www.agustinosrecoletos.com)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

G. CORTÉS, José Miguel y PÉREZ, David Coordinadores. *Intertextos y Contaminaciones. Contemporaneidad y clasicismo en el arte. Conferencias*. Direcció General de Promoció Cultural, Museu i Belles Arts. Generalitat Valenciana. 1999

Arte, estética y pensamiento. Revista, Colección. Consellería de Cultura. Generalitat Valenciana. 1999

KIRK, Pamela. *Sor Juana Inés de la Cruz: Religion, Art, and Feminism*. The Continuum Publishing Company. New York, New York, 1998

PAZ, Octavio. *Sor Juana OR, The Traps of Faith*. Trans: Margaret Sayers Peden. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1988

PÉREZ, David (Coord.) *Del arte impuro. Entre lo público y lo privado*. Colección. Generalitat Valenciana. 1997

ALIAGA, Juan Vicente. *Bajo vientre. Representaciones de la sexualidad en la cultura y el arte contemporáneos*. Colección. Generalitat Valenciana. 1997

ALBELDA, José y SABORIT José. *La construcción de la naturaleza*. Colección. Generalitat Valenciana. 1997

SELMA, José Vicente. *Imágenes de naufragio: Nostalgia y mutaciones de lo sublime romántico*. Colección. Generalitat Valenciana. 1996

G. CORTÉS, José Miguel. *El cuerpo mutilado: La angustia de muerte en el arte*. Colección. Generalitat Valenciana. 1996

PÉREZ, David (coord.) *Femenino Plural: Reflexiones desde la diversidad*. Colección. Generalitat Valenciana. 1996

Prácticas de Piedad Cristiana. Editorial Católica. Madrid 1995

EXPOSICIONES REALIZADAS

- Museo Andaluz de Arte Contemporáneo. Certamen Mediarama de Arte Electrónico. Siglo XXI. Siglo femenino. Nuevas polaridades. Multiinstalación: “Entre el ciber y el suelo”. Noviembre 2001. Sevilla.
- Feria Internacional de Mujeres Empresarias FIDEM. Presencia con stand propio de Artefinal SL. Obra: “Arte de Mujeres”, presentación digitalizada del catálogo 1998-2001 de la obra realizada por artistas andaluzas. Montaje audiovisual y proyectado sobre lienzo de pared. Instalación: “Eva ¿somos todas?”, aplicación informática interactiva. Octubre 2002. Almería.
- IV Encuentro “Performance y política en las Américas: Espectáculos de religiosidad”. Presentación “e-virgenes” Hemispheric Institute. Kimmel Center. Julio 2003. New York.
- Presentación “e-virgenes” en el VII Encuentro de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas. FIT de Cádiz. Octubre 2003.
- Exposición “e-virgenes” en el Palau de Altea. Del 4 al 28 de febrero de 2004.
- Exposición “e-virgenes” en la Capella de la Sapiencia de La Nau. Universitat de Valencia, del 4 al 21 de marzo de 2004.
- Presentación “e-virgenes” en el programa de televisión La noche temática de Canal Arte “Europa tiene nombre de mujer. BAD GIRLS” Documental 2003/2004 - España - 52' Dirección-guión: Martha Zein. Coproducción: Producciones Orgánicas, S.L., TVE, S.A. y ARTE G.E.I.E. 27 de Marzo de 2004.
- Presentación “e-virgenes” en el Congreso Underconstruction de la UOC en la sede central de Barcelona del 14 al 16 de abril de 2004.

- Exposición “E-virgenes” en la Casa de Cultura de Almuñécar, 13 al 10 de septiembre de 2004.
- Exposición en el Congreso Internacional “Las Políticas de Equidad de Género en Perspectiva: Nuevos Escenarios, Actores y Articulaciones” del 9 al 12 de octubre de 2010 en Buenos Aires.
- Presentación de “E-Virgenes”. I Jornadas Nacionales de Salud, Emoción y Género. Realizadas el 27 y 28 de octubre de 2014 en la UJI de Castellón.

DOCUMENTACIÓN WEB DE SOPORTE

Enlaces donde se documenta con textos, fotos, un dossier de prensa, vídeos y reseñas digitales de “e-virgenes”. Se pueden consultar en:

- <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/enc03-installations/item/1554-enc03-martinez-gisbert>
- www.youtube.com/watch?v=Jo6B03eNBag
- <http://www.e-mujeres.net/E-virgenes/e-virgenes.htm>
- <http://hemi.nyu.edu/esp/seminar/>
- <http://www.palaualtea.com/palau/palau31.nsf/90Asistema01A/1DBD189441F75B99C1256E0600445948?OpenDocument>
- <http://www.prensaynoticias.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1249>
- <http://www.prensaynoticias.com/modules.php?name=News&file=article&sid=83>
- <http://www.uoc.edu/symposia/literatures/programa.htm>
- <http://redsocialeducativa.euroinnova.edu.es/pg/blog/read/380933/evrgenes>
- http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=70&id=394&idioma=gl
- http://informaciona.com/video/video-instalacion-e-virgenes_Jo6B03eNBag

CRÉDITOS E-VÍRGENES

Proyecto y textos. M^a Angustias Bertomeu Martínez

Programación y Software. Cristina Llorens Gisbert

Voces. Pilar Martínez Gallardo y A. Bertomeu Martínez

Música. Sacred Spirit Drums. Shaman's Dance

Producción. Artefinal Studio SL y E-mujeres.net