

Komisarioa / Comisaria / Curator

Margarita Aizpuru

Erakusketaren koordinatzailea /

Coordinadora de la exposición /

Exhibition co-ordinator

Yolanda de Egoscozabal

Erregistroko koordinatzailea /

Coordinador de Registro /

Registrar co-ordinator

Daniel Eguskiza

Koordinazio laguntzaileak /

Asistencia a Coordinación /

Co-ordination assistants

Ainhoa Axpe (Kubira Gestión Cultural)

Ixone Ezponda (Kubira Gestión Cultural)

Maidier Valdivielso (Kubira Gestión Cultural)

Muntaketa / Montaje / Installation

Equipo 7

Aseguruak / Seguros / Insurance

Riskmedia International

ALBUR DE AMOR

WW, 2006

Teresa Serrano (Mexico Federal District, 1936) is one of the most interesting, creative and striking artists of Ibero-America. During her long and impressive international artistic career, she has produced a body of remarkable, powerful work in various plastic disciplines, pieces with which she has constructed a creative discourse in which ethics and aesthetics, form and content are conjoined, intertwining in a deep and sincere engagement at a personal and an artistic level.

She has turned her attention to various fields of interest that have informed her works, but most of them by far are related to feminist viewpoints and discourses on gender. These positions and perspectives and a selection of audio-visual and photographic pieces, grouped together in different thematic areas, form the basis of this solo exhibition of work by the artist Teresa Serrano presented at Artium, entitled **Teresa Serrano. Chance of Love.**

The issues of **gender violence, tension and aggression** are illustrated by the videos *Ritual* (2000) —made in the manner of a docudrama on the physical and psychological domestic violence perpetrated by a man on a woman in the intimate setting of a bedroom— *La Piñata* (2003) —an extremely hard-hitting and expressive video performance on the deaths and disappearances that have occurred in Ciudad Juárez in the state of Chihuahua in Mexico, shown together with a series of photographs of the places that were home to most of the murdered girls, whose killers have never been punished— and *The other room* (2001), a deconstruction of a film made in the 1940s, in which the scene is divided into three parts that are steeped in tension and violence.

On the themes of **control and possession of the other**, the exhibition features a number of audio-visual works, among them *Mía* (1998-99; She's Mine), which is divided into four parts and which looks at the problems of sexual harassment and the macho sense of ownership; *La Mesa* (2007; The

Table), which examines the struggle for personal space; and *Control remoto* (2001; Remote Control), which explores single mother's conflicts and difficulties with their new partners. This section also includes three powerful photographs, grouped together under the title of *Serie los miedos* ("Fears Series"), which evoke the social blight of paedophilia.

Serrano is a film fan and has expanded the field and focus of her videos by using the languages of cinematography, especially in certain of her audio-visual works, such as *A room of her own* (2003), which deals with the fears, frames of mind and anxiety of a woman at a particular moment in her life, and *Boca de tabla* (2007; Wooden Mouth), a video shot in a beautiful, large house in which a restless middle-aged woman wanders incessantly from one room to another. These two works are part of a section that deals with **obsessions and private fears.**

Under the title of **Isolation versus communication**, we have grouped together the video *Restraint* (2006), in which the artist herself presses a counter bell and cannot stop doing so even though she finds its piercing noise unbearable, and *Y el sonido de la voz tiene sombra* (And the Sound of the Voice Has a Shadow), a video performance by Teresa Serrano and the Brazilian artist Leonora de Barros that deals with communication and the difficult of maintaining it even though it is felt to be absolutely necessary.

In the section entitled **Deconstructed and parodied female body and identity prototypes**, we have included the audio-visual piece *WW* (2006) together with the photograph *Wonder Woman*, which depicts the final scene in the video, which tells the story of a mature and vulnerable wonder woman in a satirical tone, a metaphor on the impossibility of being a superwoman in society despite all kinds of pressure to be one. Under the heading of **Working women and angry ones**, our intention is to allude to the discrimination that women still suffer at work and which the artist's video *Glass Ceiling* (2008) exemplifies by showing us a woman attempting to climb a staircase in an office block but who is slowed down by a man who manages to stop her from reaching the top before him.

Lastly, the section entitled **New paths: changes, deconstructions and reconstructions** serves as a culmination and a space for new approaches and paths that lay bare and deconstruct stereotypical behaviour and the classic female clichés, as in the project *Efecto camaleón* (2004; Chameleon Effect), consisting of the video of the same name and the "Removing the Stain (lipstick)" and "Undress" series of photographs, and the audio-visual piece *Untitled* (2006), a visual account of solidarity and the need to deconstruct what has been learned and to reconstruct it from new viewpoints.

Margarita AIZPURU

WW, 2006

ALBUR DE AMOR

TERESA SERRANO

2014/02/01 > 2014/03/23

Artium

Arte Garaikideko
Euskal Zentro-Museoa
Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo
Basque Museum-Center
of Contemporary Art

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

Babeslea / Con el patrocinio de / With the support of

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ondokoekin ekoitzia / Coproducido con / Coproduced with

TEA
tenerife espacio de las artes

Artium

Arte Garaikideko
Euskal Zentro-Museoa
Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo
Basque Museum-Center
of Contemporary Art

Vitoria-Gasteiz
www.artium.org

ALBUR DE AMOR

Teresa Serrano (México D. F, 1936) ikus-entzunezkoen artista ibero-amerikar interesgarri, sortzaile eta indartsu- netako bat da, nazioartean ibilbide luze eta sendoenetako duena. Bere ekoizpen artistikoa berezia eta boteretsua da, eta sorkuntza plastikoaren adar batzuetako eta besteetako lanez beteta dago. Horiekin eraikiz joan den diskurtso sortzailean etika eta estetika, forma eta edukia elkarrekin lotuta doaz, eta inplikazio personal eta artistiko benazko eta sakon batekin txirikordaturik.

Ugariak dira bere arreta jaso duten eta bere lanak osatzeko erabili dituen gaiak, baina gehienak generoari buruzko ikuspegi eta diskurtsoen ingurukoak dira, feministen ikuspuntutik. Eta hori abiapuntu harturik, eta era bateko eta besteko gaien inguruan sailkatutako ikus-entzunezko lanak eta argazkiak aukeratuz burutu da Artiumen aurkezten den bakarkako erakusketa-proiektu hau **Teresa Serrano. Albur de amor** izenburuaren pean.

Genero-indarkeriari, tirabirei eta oldarkortasunari dagokienez hautatu diren bideoak *Ritual* (2000) —lo-gela baten agertoki intimoan gizon batek emakume bati ezartzen dion indarkeria fisiko eta psikologiko baten inguruko dokudrama gisa egina—, *La Piñata* (2003) —Juárez Hirian (Chihuahua estatua, Mexiko) hildako eta desagertutako emakumei buruzko bideo-performantza, eta osagarri gisa hildako emakume gehienak bizi ziren tokietako argazki sail bat— eta, azkenik, *The other room* (2001), joan den mendearren berrogeietako pelikula baten deseraikuntza, non eszena bakoitza tirabiraz eta indarkeriaz betetako hiru zatitan banatzen den.

Bestea kontrolatzeari eta haren jabe izateari dago-kionez, ikus-entzunezko zenbait lan daude ikusgai, esate baterako *Mía* (1998-99), lau zatitan banatua, zeinarekin sexu-jazarpenaren eta jabetze matxistaren arazoa jorratzen dituen. *La Mesa* (2007) lanean, berriz, norbere esparrua lortzeko borrokan sakontzen du. *Control remoto*-n (2001) haurrak dituzten emakume ezkongabeek beren bikote berriekin izan ohi dituzten tirabira eta oztopoetan. Bideo horiei hiru argazki indartsu gehitu behar zaizkie, *Serie los miedos* izenburuarekin pederastiaren gizarte-lakra gogora dakartenak.

Zinezale handia, asko zabaldu du bere bideoen eremua eta ikuspegia zinematik hartutako hizkuntzak erabiliz, esate baterako, *A room of her own* (2003) ikus-entzunezkoan, zeinetan emakume batek bere bizitzaren une batean dituen beldurrak, gogo-aldarteak eta antsietatea deskribatzen dituen, eta *Boca de tabla* (2007) bideoan, etxe handi eta eder batean filmatua,

non adin ertaineko emakume bat, bera bakarrik, behin eta berriz gela batetik bestera doan, artega. Biak **obsesioei eta beldurrei** buruzko atal bat osatzen dute.

Isolamendua versus komunikazioa izenburuaren pean *Restraint* (2006) eta *Y el sonido de la voz tiene sombra* bideo-performancea bildu ditugu. Lehendabizikoan artistak mahaiko txirrin bat zapaltzen du, eta ezin dio hori egiteari utzi txirrinaren hots zolia jasanezina gertatzen bazaio ere; Leonora Barros brasildar artistarekin batera egindako *Y el sonido de la voz tiene sombra* bideo-performancearen gaia, berriz, komunikazioa da, eta hura mantentzeko ezintasuna, erabat beharrezkoa dela pentsatu arren.

Bestalde, **Emakume-prototipo (gorputzezko eta nortasunezko) deseraiki eta parodikoak** izenburuaren pean *WW* (2006), ikus-entzunezkoa eta *Wonder Woman* argazkia, bideoaren azken eszena jasotzen duena, bildu dira. *Wonder Woman* heldu eta ahul bati buruzko istorioa, tonu parodikoan, aldi berean egungo gizartean super-emakume bat izatearen ezintasunari buruzko metafora dela, halakoa izateko dauden presio guztiak gorabehera. **Working women and angry ones** izenburuarekin emakumeek lan esparruan oraindik ere jasan behar dituzten diskriminazioak aipatu nahi ditugu. *Glass Ceiling* (2008) bideoan, esate baterako, emakume batek bulego-erakin bateko eskaileratan gora igo nahi du, baina gizon batek oztopo egiten dio bera baino azkarrago igotzea eragotziz.

Azkenik, **Bide berriak: aldaketak, deseraikitzea eta berre-raikitzea** izenburuarekin amaiera eta bide berriak —jokabide estereotipatuak eta ohiko emakume-klixeak biluzten eta deseraikitzen dituztenak— zabaltzeko esparru den atal bat ezarri da. Hemen kokatzen da, esate baterako, *Efecto camaleón* (2004) proiektua, izen bereko bideo batek eta *Removing the Stain (lipstick)* eta *Undress* argazki serieek osatua. Eta baita solidaritatearen eta ikasitakoa deseraiki eta ikuspegi berrietatik eraikitzeko behararen ikusizko kontakizunaren aldeko apustua, *Untitled* (2006) ikus-entzunezkoan mamitua.

Margarita AIZPURI

ALBUR DE AMOR

Teresa Serrano (México D. F, 1936) es una de las más interesantes, creativas y contundentes artistas visuales iberoamericanas, poseedora de una larga y fuerte trayectoria artística internacional. Su producción artística es singular y poderosa y se encuentra plagada de obras de diversa procedencia disciplinar plástica, con las que ha ido construyendo un discurso creativo donde ética y estética, forma y contenido se dan la mano, entrelazándose estrechamente en una sincera y honda implicación personal y artística.

Son diversos los intereses sobre los que ha enfocado su mirada y construido sus obras, pero la inmensa mayoría de ellos se concentran en torno a perspectivas y discursos sobre el género, desde ópticas feministas. Y es desde estos enfoques y perspectivas, y con una selección de obras audiovisuales y fotográficas, agrupadas en diferentes áreas temáticas, desde los que se ha elaborado este proyecto expositivo individual sobre la artista Teresa Serrano que se presenta en Artium, bajo el título de **Teresa Serrano. Albur de amor**.

En relación con la **violencia de género, la tensión y la agresividad** se incluyen los vídeos *Ritual* (2000) —realizado a modo de docudrama en torno a la violencia física y psicológica doméstica ejercida por un hombre sobre una mujer en el escenario íntimo de un dormitorio—, *La Piñata* (2003) —una durísima y expresiva puesta en escena videoperfomática sobre las muertas y desaparecidas de la ciudad de Juárez, en el Estado de Chihuahua, en México, a la que acompañan una serie de fotografías de los lugares donde vivían la mayoría de las chicas asesinadas impunemente— y *The other room* (2001), una deconstrucción de una película de los años cuarenta, en la que la escena se divide en tres partes llenas de tensión y violencia.

Con respecto al **control y la posesión del otro**, se exhiben varias obras audiovisuales, como por ejemplo *Mía* (1998-1999), dividida en cuatro partes, con la que aborda el problema del acoso sexual y el sentido de posesión machista. *La Mesa* (2007), que ahonda en la lucha por el espacio propio. *Control remoto* (2001), sobre las tensiones y dificultades con sus nuevas parejas de las madres solteras con hijos. A estos vídeos hay que añadirles tres poderosas fotografías, que evocan la lacra social de la pederastia, agrupadas bajo el título *Serie los miedos*.

Gran cinéfila, ha ampliado el campo y enfoque de sus vídeos haciendo uso de lenguajes cinematográficos, especialmente en algunas de su obras audiovisuales, como en *A room of her own* (2003), sobre los miedos, estados de ánimo y ansiedad de una mujer en un momento de su vida; y *Boca de tabla* (2007), un vídeo filmado en una espaciosa y bella casa, donde una mujer de mediana

edad recorre en solitario los espacios reiteradamente, inquieta. Ambos se integran en un apartado relativo a **las obsesiones y miedos propios**.

Hemos agrupado bajo la común denominación de **Aislamiento versus comunicación** el vídeo *Restraint* (2006), en el que la propia artista aprieta un timbre de mesa, que no puede dejar de accionar, a pesar de que el chillón sonido de su llamada le resulta insoportable; y el denominado *Y el sonido de la voz tiene sombra*, una videoperformance realizada por Teresa Serrano y la artista brasileña Leonora de Barros que versa sobre la comunicación y la dificultad de mantenerla a pesar de sentirse absolutamente necesaria.

Por otro lado, y bajo el título de **Prototipos femeninos corporales e identitarios deconstruidos y paródicos** incluimos la pieza audiovisual *WW* (2006), con el acompañamiento de la fotografía *Wonder Woman*, representando la escena final del vídeo. Una historia sobre una Wonder Woman, madura y vulnerable, en tono paródico, que a su vez es una metáfora sobre la imposibilidad de ser una súper mujer en la sociedad, a pesar de las presiones de todo tipo para serlo. Mientras que bajo el epígrafe de **Working women and angry ones** queremos aludir a las discriminaciones que aún siguen sufriendo las mujeres en el ámbito laboral, y que el vídeo de la artista *Glass Ceiling* (2008) ejemplifica mediante una mujer que intenta acceder por una escalera a un edificio de oficinas, siendo ralentizado su ascenso por un hombre que logra impedir que suba antes que él.

Finalmente, con el título de **Nuevos caminos: cambios, deconstrucciones y reconstrucciones**, se establece un apartado que sirve como colofón y espacio para nuevos enfoques y caminos, que despojan y deconstruyen las conductas estereotipadas y los clichés femeninos clásicos, como en el proyecto *Efecto camaleón* (2004), integrado por el vídeo del mismo nombre y las series fotográficas *Removing the Stain (lipstick)* y *Undress*. O la apuesta por el relato visual de la solidaridad y la necesidad de deconstruir lo aprendido y volverlo a construir desde nuevas ópticas en el audiovisual *Untitled* (2006).

Margarita AIZPURI