

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
Cátedra Historia del Arte Americano II (Latinoamericano)
Profesora Titular: Dra. Andrea Giunta
Jefe de Trabajos Prácticos: Dra. Cristina Rossi
Jornadas sobre la exposición *Acción Urgente*
organizadas por la Cátedra y la Fundación Proa
11 de octubre de 2014

M.A.M – Mujeres Artistas en Movimiento
Derribar fronteras y corporeizar lo invisible

Anabella Koo
María Julia Filippone
María Soledad Ortiz
Sol Einisman

Segundo Cuatrimestre de 2014

M.A.M – Mujeres Artistas en Movimiento. Derribar fronteras y corporeizar lo invisible

Una *gigantografía* en blanco y negro sorprende al espectador en el descanso de la escalera que conduce al segundo nivel de Fundación Proa donde continúa *Acción Urgente*¹. En ella se ve un grupo de personas, mayormente mujeres, sentadas en el piso con los brazos en alto. La acción transcurre en la Plaza 1º de Mayo frente al Palacio Legislativo en Montevideo y en el centro del grupo que está dispuesto ordenadamente, se ven cuerpos acostados sobre una tela negra, cubiertos con telas blancas.² La acción llamada “Despenalización del aborto” dura quince minutos y finaliza con el descubrimiento de dichos cuerpos. Para la realización de esta performance el público participante recibió las instrucciones acerca de las posiciones que el cuerpo debía adoptar. Asimismo, si bien no se ve en la fotografía, se pegaron textos alusivos a la situación legal del aborto en ese momento en Uruguay. Entre los años 1990 y 2000 se había registrado en ese país un promedio del 29% de mortalidad de mujeres gestantes debido a prácticas del aborto clandestinas e inseguras (Chaher, 2013). La intervención urbana de M.A.M se desarrolló en 2003, año en que un pico de casos graves de abortos clandestinos que ingresaron en la Maternidad Pereyra Rosell de Montevideo, dio inicio a un modelo integral de acción denominado Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (Chaher, 2013). La cuestión de la interrupción del embarazo estaba ingresando en la agenda de las políticas públicas y el debate generó rupturas en el seno de los partidos políticos. Esto se evidenció durante el año 2002, en el que el Parlamento de este país trató el tema sin llegar; sin embargo, a la sanción de una

¹ Exhibición de colectivos latinoamericanos de arte llevada a cabo entre julio y agosto de 2014.

² Un artículo señala que las cinco mujeres estaban tapadas con una tela negra a diferencia de lo que se ve en la fotografía (Anónimo, 2007)

ley que despenalizara la práctica. La opinión pública estaba dividida y a pesar de ser un tema presente, no era prioridad en las campañas políticas (Botinelli, Buquet, 2010:26-9).

Otra *performance* cuya dinámica depende de la participación del público es “Ataduras” realizada entre los años 2007 y 2008, en el Encuentro Latinoamericano de *Performance* “Concentrado Acción”, llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, en el marco del 1er Encuentro: “El lugar de la Expresión Artística en las Políticas Sociales. Arte y Desarrollo Social”, propuesto por el mismo organismo. En la exhibición de Fundación PROA se exhibe una fotografía de esta acción donde se muestra el primer plano de una mujer con el rostro cubierto con vendajes y cinta adhesiva. En el Encuentro Latinoamericano de *Performance* “Concentrado Acción”, la *performance* consistió en que un hombre y una mujer ataran a dos mujeres vestidas de negro, primero con materiales suaves como gasas y tul, y luego con otros más duros como cuerda y alambre y de forma más agresiva. Esta transición entre lo suave y placentero a lo violento permitió plantear la dualidad y el contraste que se presentan en las situaciones de violencia de género. La obra se completa en una segunda instancia cuando luego de haber colocado papeles con nombres comunes sobre las mujeres cubiertas, se espera que el público participe desatándolas (Grupo m.a.m., 2007).

A partir de los registros realizados por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), en Uruguay en el año 2007, las denuncias por violencia doméstica habían aumentado un 49,3% con respecto al año 2006. Asimismo, estas denuncias representaban el 45,8% del total de denuncias de Delitos contra la Persona (Informe País, 2014: 3). La desinformación y el silencio por parte de la sociedad, acompañados por la falta de capacitación y operatividad del sistema judicial a

la hora de abordar esta cuestión, son características que dificultan la erradicación de esta problemática (Medina, Da Rosa, 2011).

A partir del relevamiento de estos datos observamos en este tipo de intervenciones la intención del arte por perder su especificidad y por mezclarse con la vida, por evidenciar conflictos propios de su momento histórico inmediato. M.A.M se vincula fuertemente con su contexto utilizando el cuerpo como herramienta, como parte de la obra y saliendo a la calle, rompiendo el límite entre el cuerpo privado y el espacio público “abordando a la gente en su transitar cotidiano” (Alonso, 2014).

La cuestión de género desde el discurso del arte

El origen del colectivo de arte M.A.M, integrado por Ana Aristimuño, Andrea Sica y Victoria Martínez, se dio circunstancialmente. A partir de un trabajo final que debían presentar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo sobre el impacto social del arte, decidieron investigar desde la práctica en lugar de hacer desde la teoría y explorar el mundo –para ellas desconocido– de la *performance*. A través de sus trabajos se propusieron jugar con las tensiones entre lo público y lo privado, involucrarse en la acción poniendo el cuerpo, invitar al público a que participe y apreciar que la acción en la calle ofrece una diversidad de miradas. M.A.M sale de esta manera del espacio protegido de la institución en la que se formaron como artistas, en un clima de dificultades económicas a nivel nacional. La crisis bancaria de 2002 en Uruguay había producido un cimbronazo social que si bien no llegó a la radicalidad del de la Argentina en 2001, generó alternativas de producción particulares. La situación favoreció los artistas intensifican un modo de trabajo colaborativo –como colectivos de trabajo– y que el arte saliera del taller, aunque “todo existía en forma seminal en grupos

que ya estaban trabajando pero esta explosión viene a partir de este contexto concreto” (Jitrik, 2003).

El advenimiento del arte contemporáneo se percibe “cuando el mundo real irrumpe en el mundo de la obra” (Giunta, 2014:10) y en la *performance*, originada a finales de los años sesenta, el sujeto es una pieza fundamental. La *performance* sigue, por otra parte, las consignas sobre la desmaterialización de la obra impuestas por el arte conceptual pero incorpora cuestiones como la presencia, comprometiendo la corporeidad del artista, y ocasionalmente del público, en la ejecución misma de la obra: “A través de un diálogo entre lo conceptual y lo formal buscamos presentar, no representar y por eso somos nosotras nuestra principal herramienta de comunicación” (Grupo m.a.m., 2007).

El trabajo colectivo de M.A.M se generó a partir de la puesta en crisis de la idea del artista como genio, otro aspecto del arte contemporáneo, y de allí comenzó lo que ellas denominan “experimentación colectiva”.³ Exploraron esta tendencia a través de dispositivos como la video instalación, la instalación, la *performance* e intervención urbana.

¿En qué consiste la poética del grupo M.A.M.? ¿En términos de qué podemos decir si una *performance* es eficaz o no? ¿Es ésta una acción que además de concientizar a la sociedad propone un modo de democratizar el arte, liberándolo de los prejuicios que lo relegan a un ámbito cultural de elite? ¿Cómo se inscribe su producción dentro del discurso artístico de género en Latinoamérica?

Nuestra hipótesis sostiene que la participación del público en las acciones realizadas por el grupo M.A.M, hacen de esta producción una metáfora de la necesidad

³ “El conflicto en cuanto a la idea de la obra para ser expuesta, del concepto de público-espectador nos llevó a proponer experiencias artísticas efímeras e intangibles en espacios públicos interactuando con los transeúntes y a indagar en las prácticas colaborativas comprometiéndonos en visibilizar temas de interés social” (Grupo m.a.m., 2007).

de participación de la sociedad en los problemas de violencia de género que suceden en el ámbito privado.

En las *performances* de M.A.M. la acción no está librada al azar. La expresión corporal se desarrolla en el marco de una estructura similar a un relato, un ritual que irrumpe y sorprende al transeúnte. El uso de vestimentas y maquillaje blanco y negro es un procedimiento que les permite destacarse en el entorno urbano, señalando algo diferente al acontecer diario. Para este colectivo es fundamental que el público responda, se involucre, ya que lo que buscan es “enfrentar al público con su capacidad creadora, con sus valores estéticos y con su visión del arte” (Grupo m.a.m., 2007).

Según las artistas, las respuestas del público fueron variadas, desde la participación en la *performance*, a ignorarla o rechazarla. Ésta respuesta resulta fundamental ya que el final de este relato dependerá de quienes se animen a intervenir en el mismo. En “Ataduras” el desenlace lo lleva a cabo quien quite los amarres de las mujeres protagonistas, se espera “que alguien saque al cuerpo de esa situación” (Grupo m.a.m., 2007). Algo similar ocurre en “Despenalización del aborto”, donde el objetivo buscado es que esos cuerpos cubiertos se descubran, se develen, se hagan presentes en la vía pública, en la vida de todos los días y no como cuerpos anónimos y silenciados. Entendemos que el gesto de volver visible lo invisible habla de la necesaria participación y del compromiso de la población en los demorados debates sobre ciertas temáticas de género. Es a través de la participación que los individuos adquieren voz, visibilidad y conciencia. De esta manera, lo personal pasa a ser político y el cambio se hace posible. Como afirma Jeff Kelley, la participación se convierte en “un proceso de diálogo que cambia tanto al participante como al artista” (VV.AA, 2001. pp. 60-61).

El trabajo de M.A.M nos remite al movimiento feminista, el cuál propuso nuevas políticas del cuerpo, aportó fuertemente el trabajo con él en los años setentas y

ochentas y a diferencia de otros colectivos de arte que tratan la cuestión de género, M.A.M se posiciona desde la institución artística, no desde el feminismo, y sin renegar del sistema social y político establecido. Como evidencia de esta modalidad de trabajo citamos el hecho de que M.A.M recibió soporte financiero del Global FundforWomen de Canadá, una organización que otorga financiación a proyectos vinculados a este tipo de problemáticas.

Para contrastar modos de acción dentro del sistema de colectivos artísticos tomamos como ejemplo, desde el feminismo radical, al colectivo boliviano Mujeres Creando –también presente en la exposición Acción Urgente– quienes se autodenominan como un grupo “anarcofeminista” de “agitadoras callejeras” que no recibe subvención de ningún organismo. Este grupo se *autogestiona* a través de la venta de libros, la “Radio Deseo” y un café que administran desde una casa donde se brinda apoyo a mujeres en situación de violencia de género. Si bien participan en los eventos organizados por instituciones artísticas, ellas se posicionan en un ámbito que está más allá del arte, sosteniendo que la creatividad es una cualidad universal y no solo del artista. El objetivo de Mujeres Creando es contestar a los imperativos culturales e ideológicos propios del patriarcado a través de acciones, *graffitis*, publicaciones y trabajo social.

Una de las propuestas de M.A.M es jugar con la tensión entre lo público y lo privado. Dicha tensión, característica del arte llevado a cabo en espacios públicos en la actualidad, es desarrollada por Paloma Blanco a partir de las definiciones de Susan Lacy de “artista como experimentador”, “artista como informador” y “artista como activista” (VV.AA., 2001. p.13-19).

Consideramos que la *performance* “Ataduras” permite reconocer en forma simultánea estas tres categorías. La primera de éstas corresponde al ámbito privado y

presenta a la obra de arte no como objeto sino como proceso en el cual el artista ofrece su mirada interior a través de su poética para compartirla con el público. Poner el cuerpo para denunciar situaciones donde se juega la integridad del cuerpo de otras mujeres puede ser un recurso eficaz para generar empatía en el espectador y demostrar que en la corporeidad de la mujer se localizan mecanismos de control que ejerce el Estado. El cuerpo *foucaultiano*, como texto donde se escribe la realidad social, es la herramienta que utiliza este colectivo para la denuncia de la realidad en la que viven. Cuerpo como receptáculo y provocador de un tiempo y espacio específicos⁴, territorio de manifestación y resistencia del estado social actual.

En los procedimientos que emplea M.A.M, orientados a visualizar la dinámica del maltrato y la ambigüedad que tanto dificulta a la víctima para salir de esta situación, está operando la categoría del “artista como informador”. También los textos con información sobre la situación legal del aborto colocados en el suelo de la Plaza 1° de Mayo indican una labor de investigador, ya que incorpora a la obra datos precisos acerca de la realidad. La categoría del “artista como activista” se observa a través de la demanda de presencia del público como participante activo y el importante significado del lugar público donde se produce la acción: la Plaza 1° de Mayo. Dicho entorno urbano, por ende, se revaloriza, lo cual es coherente con los objetivos del colectivo artístico que se propone reconfigurar espacialidades. También vinculamos esto último con el arte conceptual, dado que se destaca la importancia del contexto físico, institucional, social o conceptual de una obra, que es lo que constituye su significado; dicha premisa influyó en los desarrollos posteriores que acompañaron a determinadas prácticas artísticas.

⁴ El colectivo “La Perrera” de Perú presenta este debate con el lenguaje gráfico de los afiches callejeros. En uno de ellos, realizado en 2004, se observa una textura de camuflaje y sobre ella, una silueta negra de mujer donde en letras blancas se lee la frase “Mi cuerpo no es el campo de batalla”.

En las expresiones de M.A.M se percibe el uso del cuerpo como herramienta central de sus acciones, la crítica al objeto de arte como entidad autónoma y, a su vez, se resalta la preponderancia del marco contextual, al integrar el emplazamiento y entorno a su *performance*.

Según Nina Felshin el arte de la *performance* es una forma “híbrida, efímera que conlleva un alto grado de cruce de disciplinas y está dotado de una gran capacidad de implicar al público” (VV.AA, 2001,66). Asimismo, la autora señala que el uso del arte *performático* entre los artistas activistas se vuelve fundamental porque su “apertura e inmediatez invita a la participación pública y su carácter espectacular actúa como un imán para los medios de comunicación.” ” (VV.AA, 2001,66). Con respecto a esto, si bien no nos fue posible recabar datos precisos acerca del impacto que produjo la acción de M.A.M en su entorno local, sabemos que su obra trascendió más allá de esos límites.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a reflexionar acerca de la eficacia de la acción. Es curioso notar que la obra de M.A.M tuvo mayor repercusión en el exterior (Argentina y Ecuador, principalmente), que en Uruguay. El contenido de las acciones, que gira en torno a problemáticas de Derechos Humanos comunes a diversas culturas, hace de ellas un fenómeno propio del arte contemporáneo donde se trascienden fronteras. Este fenómeno también se condice con una característica del activismo, que a partir de los años noventa adquiere una dimensión transnacional. Tal vez el ejemplo de M.A.M no es tan notorio como el activismo vinculado al movimiento Zapatista (Giunta, 2012), pero cada colectivo de arte latinoamericano interpelando sus contextos específicos en relación a la cuestión de género, actúa por una causa que se articula a nivel global. Como plantea Silvio de Gracia, a pesar de su gran extensión y su diversa geografía y pueblos:

casi toda Latinoamérica comparte elementos culturales y un pasado histórico eminentemente traumático. Desde la experiencia colonial hasta la reciente sujeción a poderes hegemónicos globalizantes, la historia latinoamericana ha estado signada

por males recurrentes: inestabilidad política, economías débiles o vulnerables y marcada conflictividad social. En casi todos los países de la región se han sufrido golpes militares que quebraron el orden democrático y que instalaron modelos dictatoriales y represivos” (De Gracia, 2007)

Es por eso que sostiene que era esperable que el campo artístico se asumiera como estrategia de resistencia y medio para hacer visibles los “traumas del “cuerpo social” condenado a la invisibilidad y al silencio” (De Gracia, 2007) Es por este repertorio histórico que compartimos, más allá de donde estemos situados, que podemos vernos reflejados o podemos llegar a comprender los distintos problemas de nuestra sociedad en las obras de M.A.M, Mujeres Creando y los distintos grupos de arte de acción.

Las artistas de M.A.M adoptan el arte de la *performance* resignificándolo de acuerdo con las estrategias del feminismo, demostrando que tienen un lugar en la sociedad en la que viven. El activismo de M.A.M es un ejemplo de práctica cultural que se inspira e inserta en la cultura popular política, de la tecnología y de la comunicación de masas provenientes del mundo conocido. Es además heredero tanto del arte conceptual como del posmodernismo crítico (VV.AA., 2001:61), teniendo como fin la provocación, que es su manera de interpelar al público que se implica en la acción: “Para nosotros la utilización de la imagen como material expresivo es un compromiso estético, que lleva implícita nuestra postura ética” (Grupo m.a.m., 2007).

Conclusión

Entendemos a partir de lo expuesto que el cuerpo de la mujer latinoamericana es un ámbito de poder que los discursos *emancipatorios* buscaron silenciar. Las problemáticas de género se han naturalizado y son un tema tabú, se han hecho invisibles. Trabajar con el cuerpo permite “tangibilizar” una situación social grave. En

“Despenalización del Aborto” notamos la presencia de una población y su concientización respecto a un tema que se dirime y resuelve en un ámbito restringido como es la institución política. Señala la tensión entre lo público y lo privado, la realidad que se visualiza desde el llano y la realidad discutida en las altas esferas, lejos de quienes padecen la realidad concreta.

Tanto en “Despenalización del Aborto” como en “Ataduras” detectamos una forma cultural que adapta y activa los elementos de las diferentes prácticas estéticas críticas, como el conceptual de los 60, el arte feminista de los 70 o el posmodernismo de los 80, y los unifica con los componentes del activismo y de los movimientos sociales. Por consiguiente, estas artistas uruguayas se comprometieron en un proceso activo para evidenciar las injusticias que sufren las mujeres, intentando estimular el cambio social y concientizar a los distintos sectores de la comunidad, fomentando el diálogo y el intercambio.

El arte activista de M.A.M supone la plasmación última de la urgencia democrática por dar voz y visibilidad a quienes se les niega el derecho a una verdadera participación y de conectar el arte con un público más amplio.

El éxito de sus acciones se refleja en la continuidad del proceso de participación pública que su obra ha puesto en práctica y en el hecho de que hoy sigamos repensando y analizando su legado artístico como una forma de sosegar y demostrar las desigualdades impuestas, aún actualmente, a las mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo

2007 Grupo M.A.M., “Latidos”, en *Concentrado Acción*. Disponible en: <http://concentradoaccion.blogspot.com.ar/2007/09/latidos-grupo-mam-ana-aristimuo-andrea.html> (consultado el 5-09-2014)

Alonso, Rodrigo

2014 Entrevista a Ana Aristimuño. Buenos Aires, PROA TV, 2014.

Botinelli, Oscar A., Buquet, Daniel,

2010 “El aborto y la opinión pública uruguaya”, en *Cuadernos Aportes al debate en salud, ciudadanía y derechos*, Época 1, n. 2, 2010, págs. 26 a 29, Disponible en: <http://www.archivos.hacelosvaler.org/Cuaderno%202%20Final.pdf> (consultado el 10-09-2014)

Chaher, Sandra

2013 “Uruguay: ni una muerta por aborto clandestino”, en *Comunicar igualdad*. Disponible en: <http://www.comunicarigualdad.com.ar/uruguay-ni-una-muerta-por-aborto-clandestino/> (Consultado 10-09-2014)

De Gracia, Silvio

2007 *Entre la acción "contextualizada" y la acción como instancia estética. La encrucijada de la performance latinoamericana*. Ponencia en *Concentrado Acción*. Disponible en: <http://concentradoaccion.blogspot.com.ar/2007/10/ponencia-de-silvio-de-gracia-entre-la.html>. (Consultado el 17-09-2014)

De la Villa, Rocío

2011 Selección de textos del catalogo de *Heroínas*. Ed. Fundación. Colección Thyssen-Bornemisza / Fundación Caja Madrid. Madrid. 2011. Disponible en http://www.museothyssen.org/microsites/prensa/2011/Heroinas/TEXTOS_HEROINAS.pdf

Forte, Jeanie

1988 *Women's Performance art, feminism and postmodernism*, Theatre Journal, Vol. 40, n. 2. Mayo, 1988, pp. 217-235.

Giunta, Andrea

2009 “Poscrisis. La escena del cambio cultural”, en *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2009, pp. 25-70.

2012 “Activismo”, ficha de cátedra, traducción al español del artículo publicado en Alexander Dumbazde y Suzanne Hudson, *Contemporary Art: 1989 to the Present*, Wiley-Blackwell.

2014 *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*, Buenos Aires, Fundación arteBA. Disponible en <http://historiadelarteylacultura2012.files.wordpress.com/2012/03/giunta-2014-cuando-empieza-el-arte-contemporaneo.pdf>

Grupo m.a.m.

2007 mujeres artistas en movimiento", agosto, disponible en <http://grupomam.blogspot.com.ar/>(Consultado el 17-09-2014)

Informe País

2014 http://www.feim.org.ar/pdf/blog_violencia/Informe_Uruguay.pdf (Consultado 10-09-14)

Jitrik, Magdalena

2003 *Arte rosa light y arte rosa Luxemburgo*, Buenos Aires, MALBA.

Medina, Rosana; Da Rosa, Tania

2011 *Provisión de información pública sobre violencia doméstica y maltrato infantil por el Poder Judicial*, Montevideo, noviembre, en http://www.infoviolenciadomestica.org.uy/documentos/Informe_CAINFO.pdf (consultado el 10-09-2014)

VV.AA.

2001 *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, Disponible en:

<http://es.scribd.com/doc/22165741/Modos--de--hacer>

2008 *ARGENTINA-BRASIL-PERÚ-CHILE. Arte en acción. ARTE≠VIDA. Actions by artists of the Americas 1960-2000*, Nueva York, Museo del Barrio, 2008.

Despenalización del Aborto, 2003 Documentación fotográfica de intervención urbana realizada en la Plaza 1° de Mayo, Montevideo, Uruguay. © m.a.m artistas en movimiento

Ataduras, 2007. Documentación fotográfica