

LIGHT YEARS CRISTINA LUCAS 17 SEP — 29 NOV 2009

Light Years, 2009

CA2M

Centro de Arte Dos de Mayo
www.madrid.org/ca2m

Dos de sus obras principales comparten el gesto iconoclasta ante arquetipos del orden social patriarcal. Por una parte, en el intento por eliminar una de sus raíces, el video *Habla* 2008 escenifica una acción en una atmósfera onírica donde la artista rompe a martillazos una gran estatua de Moisés (esculpida originalmente por Miguel Ángel en 1505) hasta lograr su decapitación. Al exigirle simultáneamente al profeta de las tres religiones monoteístas que reaccione para que diga lo que tenga que decir, esta disputa es un doble acto, tanto por eliminar su presencia, como por reclamar una respuesta al guardián del orden social religioso. Al final del video la frustración de la artista ante el silencio de la estatua, lleva al espectador a comprender que el patriarcado en realidad está afianzado en la vida de forma abstracta; impregnado biopolíticamente al estar arraigado en las instituciones de la modernidad desde la familia hasta el congreso y/o viceversa, pues ha perdido su centro, su referente. Por su parte en la obra *Rousseau y Sophie*, 2007, Lucas desenmascara la hipocresía sexista en la filosofía política que sentó las bases para la forma en que ejercemos la democracia Occidental, al producir una actividad en una plaza de Madrid, donde niñas y mujeres podían golpear el rostro esculpido de Rousseau. El gran filósofo de la Ilustración, mitificado en la Historia como idealizador de los derechos del hombre y del ciudadano, guardián del orden social secular, representó a la mujer en su obra *Emilio o De La Educación* (1762), como un ser pasivo y débil, acompañante natural del hombre y sumida en la domesticidad. En esta obra la posibilidad de una *venganza transhistórica* se celebra en un acto colectivo festivo como reclamo ante una intrínseca contradicción en la glorificación de Rousseau como precursor de la igualdad.

2/6

La exposición *Light Years*. Cristina Lucas organizada por el CA2M reúne un significativo grupo de obras que abordan el modo en que la jerarquía sexual ha actuado en la individuación de las mujeres; confrontando directamente los símbolos, mitos y metáforas de la posible génesis de la dominación patriarcal y su sofisticado arraigo cultural en la contemporaneidad. A través del uso de la sátira, y el discurso moralista ambivalente que esta conlleva, sus videos, fotografías, dibujos e instalaciones escenifican actos performáticos en donde la propia artista, personajes, el mismo espectador o incluso animales, atacan directamente los signos sociales que han participado en limitar la visibilidad y movilidad social de las mujeres en la esfera pública. Es justamente a partir de la sobre exposición del significado de esos signos y la literalidad en su representación estereotípica, donde se encuentra la instancia crítica de su trabajo.

1/6

Habla, 2008

El fascismo y su pompa militarista adoctrinaron las formas de representación del cuerpo y el comportamiento social del hombre y la mujer. En España, la Sección Femenina de la Falange Española, fundada en 1934 y activa durante 43 años, funcionó tanto como lugar de representación femenina en la arena pública, como institución de subjetivación de la mujer, es decir, ayudando a construir y fijar su rol social, económico y biológico como amas de casa, esposas y madres. La serie de dibujos de Cristina Lucas, *Sección Femenina Anuario de 1956*, subvierte aquellos valores fascistas de la construcción idílica de la mujer, al crear un contrasentido visual en la apropiación de las imágenes impresas originalmente en la revista de la Sección Femenina, donde a las mujeres se le enseñaba sus tareas domésticas, justificadas en el simultáneo mejoramiento de su figura. En la versión de Lucas sus dibujos introducen como modelo a una mujer de figura común, no tan bella como la imagen de propaganda y además usando un atuendo ordinario, que en conjunto hacen que este individuo no coincida socialmente con el lugar burgués que está limpiando. La obra por lo tanto interroga aún más la imagen, al recordarnos una subordinación y jerarquía diferente, es decir, una que apunta a la desigualdad social.

3/6

Rousseau y Sophie, 2007

Otros trabajos problematizan conceptos de subordinación y emancipación femenina al trastocar la relación binaria entre la construcción cultural de la mujer como objeto de deseo pasivo (representado horizontalmente) y el hombre como sujeto moderno activo (representado verticalmente). En *Tu también puedes caminar*, 2006 la artista recrea literalmente una metáfora sexista que Virginia Woolf había denunciado en su libro *Una habitación propia* (1929), por haber sido utilizada en diferentes momentos de la Historia para caricaturizar a las mujeres que destacaban en la sociedad. La metáfora ridiculiza a aquellas mujeres que, por ejemplo, actuaban en el teatro, que predicaban o que componían música, siendo representadas como perros que caminan en sus patas traseras. En otras palabras, asumidas como bestias *horizontales* que se *verticalizan* en su intento por imitar la vida pública de los hombres.

4/6 *Tu también puedes caminar*, 2007

Por su parte *Light Years*, 2009 pertenece a la reciente investigación de Cristina Lucas en producir una cartografía a partir de las políticas de género. En este caso, su obra busca construir cronológicamente el mapa mundial tomando como referencia la adopción del sufragio universal en los diferentes Estados. Al comienzo de la obra, pequeñas partes de una gran pantalla en negro se van iluminando, creando imágenes abstractas, que después de un tiempo (visible en la pieza por la presencia de un cronómetro anual) van cobrando sentido al ser identificadas por el espectador como territorios estatales en los que se ha adoptado el sufragio. En esta obra, los destellos y parpadeos luminosos varían en su intensidad, dependiendo de su dimensión representativa; de las exclusiones específicas a ciertos individuos de cada lugar, ya sea debido a jerarquías sociales, de género, raza o etnia. Lo intrigante de presenciar estos años luz, es que a medida que se desvela el imperialismo ideológico intrínseco en la expansión global del modelo occidental de democracia, se evidencian igualmente los límites de su adaptación y su especificidad historiográfica. En el transcurso de esta obra, ciertos territorios que ya se habían alumbrado en el mapa, luego pasan a la oscuridad como consecuencia de un evento que haya causado una crisis en alguna democracia. Son justamente durante esas interrupciones al sufragio equitativo los momentos en los cuales, al visualizar su vulnerabilidad, el espectador se identifica con las históricas exclusiones de los otros.

Inti Guerrero

Comisario de la exposición

En el caso de la serie fotográfica, *Las hijas de Eva*, 2008, la obra toma como referencia una de las fábulas del Barón de Münchhausen, quien para no morir en el fondo de un pantano, agarró su propio cabello para salvarse a sí mismo y a su caballo. En las fotografías de Lucas, al imitar esta acción, la propia artista y dos mujeres una sobre otra, se verticalizan así mismas en un lugar doméstico o rodeadas de naturaleza, respectivamente, como si se tratara de un acto ambivalente entre la teatralidad por interpretar el rol social que las haría partícipes de la esfera pública masculina (vertical) o el empoderamiento que produce un tipo de emancipación individual.

Producidas especialmente para el CA2M, se encuentran las obras *La libertad*, 2009 y *Light Years*, 2009, las cuales ponen en cuestión la forma en que se celebra y se adoptan los cambios políticos y culturales en la Historia, respecto a la reivindicación de los derechos de las mujeres en la esfera pública. En *La Libertad*, 2009 Cristina Lucas se apropia de la imagen pictórica del emblemático cuadro *La Libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix (1830), para crear una secuencia de video donde los personajes en la composición toman vida. En la obra de Lucas, la alegoría femenina, quien lidera la heroica escena, se convierte en objeto de deseo de la multitud masculina, quien la persigue hasta ser abusada. Las alegorías que representan conceptos de libertad, justicia y victoria, naciones o territorios colonizados, han sido representadas en la Historia a través de figuras de mujeres, siendo parte del Estado pero como cuerpo petrificado, inmóvil, silenciado y a la vez violentamente glorificado en su anonimato. En el video de Lucas, la *despetrificación* de la libertad, en vez de ser celebrada como acto emancipador, resulta en una trágica historia.

5/6

Light years. Cristina Lucas	17 sep — 29 nov	Visitas guiadas Sáb 12:30 + dom 18:30 H.
De martes a domingo 11:00 a 19:00 H. Lunes cerrado	Área WI-Fi en todo el centro	Entrada gratuita al centro y a todas sus actividades
Otras exposiciones	Periferias Hasta el 27 sep	Auto. Sueño y Materia 8 oct — 10 ene 2010
Actividades	Pensamiento y debate Light Years. Mesa redonda 27 oct 19:00 H.	Formación del profesorado. Visita coloquio a la exposición 15 oct 18:30 H.

CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
www.madrid.org/ca2m

Avda. de la Constitución 23
28931 Móstoles
Madrid
Teléfono 91 276 02 13

Cercanías
C5 Móstoles
(23 min. desde Embajadores)

Metro
L12 Pradillo

