

FICHA DE MEDIACIÓN COMPLEMENTARIA

Eulàlia Valldosera

El jacent: la nit, 2000

Fotografía en color, 120 x 150 cm

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma

LA OBRA

En la fotografía aparecen diferentes partes de un cuerpo masculino repartidas en el suelo del espacio.

Clave de la obra: la fragmentación del cuerpo.

Forma parte de la serie «Apariencias» (1992-1996) en las que se incluyen fotografías parecidas de fragmentos de cuerpos repartidos en el suelo, así como instalaciones donde los protagonistas son los objetos y los espacios domésticos, entendidos como una segunda piel.

El mecanismo que unifica esta serie es el tratamiento de la luz como herramienta configuradora de la obra: es el uso de la luz y las sombras que genera lo que permite la fragmentación visual de los cuerpos. El juego con la luz y la sombra es una técnica recurrente en la obra de esta creadora. Son imágenes de una realidad fracturada en la que el cuerpo humano es tratado como un objeto.

Técnicamente la fotografía también está realizada de manera fragmentada, ya que se realizó con cámara analógica. Para conseguir el resultado final la artista hizo diversas exposiciones en un solo negativo, superponiéndose en capas. El efecto de fragmentación del cuerpo lo consiguió iluminando diferentes partes del modelo con un foco, de tal manera que el resto del cuerpo quedase oscuro, y así sucesivamente con diferentes partes ubicadas en diversos puntos del espacio. En la exposición final iluminó el espacio: el suelo, la pared... Para unificarse finalmente en la fotografía que tenemos delante, tenía que construir la imagen en su mente, de manera análoga a lo que debe hacer el espectador. Así, la fragmentación tiene la intención de involucrar activamente al espectador, el cual, acaba de completar la obra, tal y como la artista explica:

«La reconstrucción de una realidad pasada es la tarea de la memoria. Y esos despliegues de objetos en aparente azar involucran la mirada detectivesca del espectador. Este a menudo se ve abocado a reconstruir las historias implícitas, cumpliendo la tarea de re-membrar, que no es sino rememorar, como hizo Isis, reuniendo los diferentes miembros del cuerpo de Osiris. A los fragmentos y piezas desparramadas referentes a una persona o hecho añadimos una parte de nosotros mismos: un contenido emocional de nuestra cosecha».

Eulàlia Valldosera, 1999

La presentación, en estas obras, de este cuerpo fragmentado convertido en objeto lleva consigo una crítica implícita a la visión fragmentada del ser humano. La artista denuncia, en última instancia, la separación que se viene dando desde el renacimiento entre lo físico y lo mental.

Intencionadamente dramática y cruda, esta obra nos habla en esencia de nuestra finitud. La artista obliga al espectador a confrontarse con ella presentando el cuerpo humano como un despojo. «Eres polvo y en polvo te convertirás».

La concepción holística del ser humano se encuentra en el sustrato de todas las investigaciones de Valldosera. Es precisamente desde el cuerpo de donde suele partir su trabajo, un cuerpo entendido como templo, como portador y primer agente de la experiencia vital.

LA ARTISTA

Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963)

Una vez acabada su formación en Barcelona, a finales de la década de los 80, la artista no encontraba su lugar en el panorama artístico nacional donde primaba la mercantilización del objeto artístico y se privilegiaba la pintura. Así, a principios de los años 90, Eulàlia Valldosera se estableció en Holanda donde entró en contacto con el arte conceptual, del que tomó un postulado básico que definiría toda su trayectoria posterior: los artistas no son creadores de objetos, sino creadores de sentido.

A partir de aquí hace una decidida apuesta por la no creación artificial de objetos, por lo que se desprende de las herramientas convencionales y enfatiza el carácter efímero de sus propuestas, en las que utiliza múltiples formatos como la fotografía, la instalación, la documentación, la *performance* o el vídeo, entre otras.

En un primer momento toma su propio cuerpo como única herramienta de trabajo, como se puede ver en la serie «Quemaduras» (1990-1991) o en la obra *Vendajes* (1992). Partiendo de la propia experiencia y de lo sensorial, incide en los actos cotidianos, en el cuerpo humano y en los residuos que deja a su paso como arrugas en las sábanas o colillas. Estas últimas se convirtieron en el material a partir del cual configuró su proyecto «El ombligo del mundo» (1990-2001), con colillas y sus restos formó la silueta femenina para después barrerla en una obra expresamente efímera de la que sólo queda el testigo del registro fotográfico y los cuadernos de la artista, como ocurre en muchas de sus propuestas.

En un segundo momento lo hace extensivo a los objetos y a la casa entendidos como una segunda piel. En la instalación *Envases. Culto a la madre* (1996), botellas de detergente se proyectaban como grandes siluetas femeninas en las paredes del espacio expositivo. Dos formatos, el envase y su propia sombra, que traducen dos arquetipos femeninos respectivamente: la mujer-madre recluida en el hogar conformada por los propios objetos de los que se sirve para mantenerlo limpio y la mujer erótica que bien nos podría remitir a las Venus prehistóricas.

Desde entonces, el uso de la luz y de los objetos domésticos serán recurrentes en la configuración de las obras de Eulàlia Valldosera. En *Flying mirror: clearing* (2009) una mano y un trapo limpian las paredes de la galería a través de una proyección con un espejo. En «Dependencias» (2009) da un paso más en aquella concepción de la casa como extensión del cuerpo y recrea las estancias de una casa que el espectador debe recorrer, (re)haciendo la obra en cada ocasión.

En este punto se evidencia el feminismo implícito en la obra de Valldosera, aunque sea desde una óptica particular, en tanto que fruto de su propia condición y entendido dentro de un proceso más amplio de autoconocimiento. Un proceso que, una vez transformado en arte, deviene social y ello ocurre a través del ritual, ya que el ritual permite universalizar lo particular. En este contexto, el uso de utensilios de limpieza como el jabón o el trapo adquieren connotaciones simbólicas: el jabón sirve para limpiar/borrar la herencia, el pasado, el ego, en un proceso catártico; el trapo es a su vez velo que desvela, oculta e invierte significados como se evidencia en el vídeo *Trapo, velo, lienzo, pantalla* (2010, «Dependencia Mutua # 12»). En palabras de la artista:

«De hecho, todas mis acciones han venido a recrear aquellas actividades que tradicionalmente vienen asociadas al mundo femenino: limpiar, servir, nutrir, cuidar, sanar. Trabajos sin voz. Recreo una imagen de la dedicación rutinaria, repetitiva, necesariamente inexpresiva, y la convierto en ritual. Ante el espectador se transforma en ritual. De este modo, trasciende lo estrictamente privado y personal. Trabajar en lo inevitable, en renovar nuestra cotidianeidad, es un fin en sí mismo, sirve para alinearnos con nosotros mismos y estar en el presente. Aunque en un principio va destinado al otro, a los objetos o espacios, uno puede dedicárselo a sí mismo, auto proyectárselo: lavar los platos y así limpiar las propias heridas, barrer el suelo y así despedirnos de aquello que dejamos atrás. Nutrirnos sin alimento. Ordenarnos. Es una labor absolutamente necesaria y en cambio no ocupa lugar alguno en la constelación de lo social».¹

Eulàlia Valldosera

En *Botellas interactivas* (2009) los visitantes podían dejar ir sus angustias dentro de las propias botellas de detergente a través de mensajes escritos y grabaciones de voz, en una actuación que evidencia la concepción que la artista tiene de su propio papel: ayudar, ponerse al servicio del otro. Para llegar al espectador, la creadora pone a su alcance todos los mecanismos que conforman sus obras en un acto de voluntad de hacer transparente su actuación.

Espejos, sombras, huellas, residuos... A través de estos elementos se materializan a menudo sus obras que no son sino testigos de una práctica más compleja, constelaciones en torno a una idea o pauta de trabajo que se desarrollan como una cartografía, tanto a nivel conceptual en el sentido de que una idea lleva otra implícita y así sucesivamente, como a nivel formal, donde encontramos todo un despliegue de producciones diversas que la artista pone a nuestro alcance. La idea sobre la que se cimienta su trabajo es el análisis del individuo y su identidad en toda su complejidad: su relación con sí mismo y su subconsciente (*Loop*, 1995), con los patrones de comportamiento heredados, con los objetos (*Interviewing objects*, 1997-2008; *Provisional home*, 1999), con los demás (*Lazos familiares*, 2012) y con los espacios que habitan (*Lugares de trabajo*, 2006; «Dependencias», 2009).

Un proyecto bastante ilustrativo de este método de trabajo cartográfico es

¹ ENGUITA, Nuria; MAILLARD, Chantal; VALLDOSERA, Eulàlia. *Eulàlia Valldosera. El ombligo del mundo*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009, p. 27 y 28.

«Dependencia mutua» (2009) por el cual la artista pidió a su galerista que le prestara a su asistente doméstica, Liuba, y la documentó mientras la hacía limpiar y después abrazar la estatua de Claudio del Museo Arqueológico de Nápoles. A través de este hilo argumental se generó todo un despliegue de cuestiones que nos afectan con su respectivo despliegue formal. La idea principal es el análisis del poder –la figura de poder que representa la estatua de un emperador y las relaciones desiguales de poder que se establecen entre la galerista y Liuba-, que se despliega en múltiples ramificaciones, tocando temas como la sexualidad, la inmigración o el papel de la mujer, entre otras cuestiones.

Como investigadora del interior del ser humano, a la artista le gusta indagar en todos los entramados subterráneos que sustentan las apariencias y sacarlos a la luz a nivel de consciencia, lo que implica, para la artista, sanar el interior del ser.

CLAVES DIDÁCTICAS

La obra:

- Esta fotografía muestran diferentes partes de un cuerpo masculino fragmentadas repartidas en el suelo del espacio.
- La obra forma parte de la serie «Apariencias», en la que podríamos incluir otras como:

El jacent: la nit 1/3 y serie «Apariencias»: La Maleta (1994),

La clave y rasgo unificador de la serie es la **fragmentación del cuerpo**. Se equipara crudamente el cuerpo con un desecho, un objeto, un despojo.

El tema de la **muerte**, de la finitud, está presente. Y lo podemos vincular desde diferentes puntos de vista y tradiciones:

- En palabras de Valldosera en relación a la mística y religiones orientales:

(...) en el camino de la mística, el primer paso en la ascensión es preguntarse sobre la muerte, sobre el hecho de que nosotros, nuestro cuerpo, nos convertiremos en un despojo. Y de aquí nace una fuerza, un conocimiento, que implica después todo un trabajo posterior de manejar y elevar las energías.

Eulàlia Valldosera

- El título utilizado, la palabra yacente, nos vincula con la tradición cristiana de la representación de *Cristo yacente*, muerto después de la crucifixión y con muestras de heridas y sufrimiento.

En cualquiera de los casos está latente una denuncia de la separación entre lo físico y lo mental en la persona que existe en la actualidad y que lo representa con este cuerpo roto y fragmentado. Así como la reivindicación de un tratamiento holístico de la persona, que aparece ya como un todo en la obra gracias al juego de sombras (las sombras son un recurso habitual en la obra de la artista).

Técnicamente la obra es una fotografía analógica hecha a base de exponer en un solo negativo fotográfico sucesivas veces a la luz. Es decir, superponiendo varias capas.

La artista

- **Eulàlia Valldosera** es una artista multidisciplinar que recrea en la su obra una belleza particular combinando diferentes medios como la instalación, la escultura, la *performance*, la fotografía, el vídeo, el dibujo o las artes escénicas.

A principios de los noventa, Valldosera descubre la importancia del proceso y la práctica a partir del uso de la cámara. Se desprende entonces de las herramientas convencionales y enfatiza el carácter efímero de sus propuestas.

Su obra se centra en el análisis del individuo y su identidad en toda su complejidad.

Aunque es una artista independiente e inclasificable su obra y concepción tiene puntos de encuentro con el arte conceptual y el arte feminista.

Son recursos habituales de su obra los espejos, sombras, huellas, residuos... algunos de ellos presentes en la obra que nos ocupa.

RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA

Selección de catálogos de exposiciones individuales:

Aparences. Sala El Roser, Ajuntament de Lleida. Lleida: Ajuntament de Lleida i Eulàlia Valldosera, 1996.

Eulàlia Valldosera, On mirrors, control and trust, 4 prácticas delante del espejo. Valence: Art 3, Valence, Galería Joan Prats, Eulàlia Valldosera, 2000.

Eulàlia Valldosera Obres 1990-2000. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, Eulàlia Valldosera, 2001.

Espacios de Trabajo, Work Places, 2006. Zaragoza: CAI, Sala Luzán i Eulàlia Valldosera, 2006

El ombligo del mundo. Madrid: Ministerio de Cultura, MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), 2009.

Dependencias. Madrid: Ministerio de Cultura, MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), 2009.

Eulalia Valldosera: blood ties : Carroll - Fletcher, 1 June-6 July 2012. London : Carroll / Fletcher, 2012.

Selección de catálogos de exposiciones colectivas:

Anys noranta. Distància 0. Barcelona: Centre d'Art Santa Mònica, 1994.

Transgenéric@s. Gizarte, sexualitate eta generoei, buruzko irudikapen eta esperientziak espainiar arte garaikidean (Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo). Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, Koldo Mitxelena Kulturunea, 1998.

Futuropresente : prácticas artísticas en el cambio de milenio = artistic approaches at the change of millennium. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, 1999.

Art in Europe: 1990-2000. Milán, Skira, 2002.

Colección MACBA. Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2003.

Cuadros de una exposición. Fondos de la colección de fotografía de la Comunidad de Madrid. Madrid: Dirección General Archivos, Museos y Bibliotecas, Comunidad de Madrid, 2003.

Imágenes de mujer en la plástica española del siglo XX. Zaragoza, Instituto Aragonés de la Mujer, 2003.

Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Colección. León: Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2005.

Artium: Bilduma. Katalogoa, Arabako Foru Aldundia Artium: La colección. Vitoria-Gasteiz: Artium, 2004.

Genealogías feministas en el arte español: 1960 – 2010. León: Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 2012.

Publicaciones:

Doctor Roncero, R. (dir): *Arte español contemporáneo. 1992-2013*. Madrid: La Fábrica, 2013

Recursos:

Página web de la artista:

www.eulaliavalldosera.com

Oral memories. Vídeo de la artista.

<https://vimeo.com/61022804>

Metrópolis. Programa de RTVE dedicado a la artista:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eulalia-valldosera/521110/>

Entrevista a la artista. Revista Errata n. 5, agosto, 2012.

<http://revistaerrata.com/ediciones/errata-5-fronteras-migraciones-y-desplazamientos/dependencia-mutua-las-fronteras-han-sido-mi-territorio-de-trabajo/>

Artium. Información y enlaces sobre la artista:

<http://catalogo.artium.org/dossieres/artistas/eulalia-valldosera>

Artes escénicas. Información y enlaces sobre la artista:

<http://artescenicass.uclm.es/index.php?sec=artis&id=308>

Folleto de la exposición «Dependencias» (MNCARS, 2009):

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/2009002-fol_es-001-eulalia%20valldosera.pdf

Mujeres en las artes visuales (M.A.V.). Documento. Ensayo.

http://www.mav.org.es/documentos/NUEVOS%20ENSAYOS%2007%20SEPT%202011/eulalia_valldosera.pdf

Studio Trisorio (Nápoles –Roma):

<http://www.studiotrisorio.com/eulalia-valldosera-info>

Galería Carroll/Fletcher (Londres):

<http://www.carrollfletcher.com/artists/25-eulalia-valldosera/overview/>

Galería Joan Prats (Barcelona):

<http://www.galeriajoanprats.com/#/ARTISTES/>