

Su incursión en el cine se desarrolla a partir de 1997, año en que realiza su primera película —hasta entonces Neshat se había centrado en la fotografía como medio artístico—. Gracias a los recursos que le proporciona el medio cinematográfico, Neshat potencia aún más el factor narrativo y profundiza en las divergencias entre géneros, las diferencias entre culturas, como reflejan sus videoinstalaciones *Turbulent* (1998), *Rapture* (1999) y *Fervor* (2000).

No obstante, continua recurriendo a la imagen fija, como refleja la obra procedente de la colección Es Baluard, un tríptico de gran formato que recoge el inicio de la videoinstalación *Fervor*. En esta ocasión, Neshat plantea una visión más íntima de la divergencia entre géneros, la escena no es interpretada por dos colectivos esta vez, sino por un hombre y una mujer, el individuo —recuerda así la anulación de la individualidad en la sociedad iraní contemporánea—. De modo fortuito, ambos se encuentran en un entorno abierto y solitario, un cruce de caminos en el que se detienen brevemente e intercambian una rápida mirada mientras prosiguen su recorrido en soledad.

La atracción, sutil, en la que no se establece ningún contacto salvo el visual, tampoco está permitida en la sociedad iraní, sometida a un control religioso y social. El tríptico finaliza con la imagen de la acción del personaje masculino, al pararse y volverse para seguirla con la mirada, remitiendo de nuevo al papel sumiso y pasivo de la mujer en la sociedad islámica.

1. «In conversation with Shirin Neshat». Texto incluido en el catálogo de la exposición «Shirin Neshat», Viena/Londres: Kunsthalle Wien / Serpentine Gallery, 2000, p. 27
2. Texto traducido al inglés por Salar Abdoh. Catálogo de la exposición «Shirin Neshat: Two installations». Columbus, Ohio: Wexner Center for the Arts/The Ohio State University, 2000, p. 37.

Fechas de la exposición: 10/03/2017-29/10/2017

Horarios del museo:

Martes a sábado de 10 a 20 h.

Domingo de 10 a 15 h.

Lunes cerrado

ESBALUARD | museu d'art modern
i contemporani de palma

Gabinet. Shirin Neshat

De origen iraní, Shirin Neshat vive y trabaja en Nueva York. Con 17 años deja su país natal y se traslada a Estados Unidos, donde estudia y se gradúa en Bellas Artes en la Universidad de California, Berkeley. Tras su regreso a Irán en 1990, Neshat siente la necesidad de conectar de nuevo con su cultura, reflexionar sobre la profunda transformación del país y conocer la revolución islámica y sus efectos, planteando en su obra un debate filosófico mientras mantiene un claro trasfondo crítico. Así, su propia experiencia personal discurre en su trabajo, el exilio forzado, lo que significa ser mujer y artista en su país natal, al mismo tiempo que plantea cuestiones universales como la memoria, la pérdida, la libertad...

La fotografía se convierte en su principal medio de expresión, con el que consigue transmitir el contundente realismo necesario para su trabajo. «Women of Allah» (1993-1997) fue su primera serie; en ella contó con la colaboración de diversos fotógrafos que captaron a la artista o fragmentos de su cuerpo, sobre el que inscribía referencias de poetas y escritoras iraníes confrontadas con la dura presencia de armas. En 1997 da el paso hacia la imagen en movimiento, la cinematografía y el vídeo, realizando películas en 16 y 35 mm creadas para ser expuestas en formato de videoinstalación, y después continúa con el largometraje —*Women without Men* (2009) fue el primero—. Neshat destaca entre sus influencias el cine iraní actual, especialmente el director Abbas Kiarostami. Dadas las dificultades para filmar en su propio país, Neshat ha optado por rodar en diversos países como Marruecos, Turquía e incluso Méjico, lugares a los que se traslada para recrear Irán.

A través de lecturas sutiles relacionadas con la poesía, la literatura y la música iraníes, Neshat incide en la posición de la mujer en la sociedad islámica, por ejemplo la planteada en *Turbulent* (1998), donde el cantante masculino canta una canción de amor ante un público —de su mismo género— y cuando finaliza escucha una voz femenina que canta una pieza sin texto en solitario. O en *The Last Word* (2004), una de sus obras más explícitas a nivel político, una artista que está siendo interrogada y sometida al juicio moral cuya única manera de defenderse es un poema —la cultura como instrumento ante el control gubernamental—. Entre sus colaboradores se encuentran el fotógrafo Larry Barns, los compositores Sussan Deyhim y Phillip Glass o el director de fotografía Ghassem Ebrahimian.

Neshat plantea nuevas interpretaciones de la revolución a través de un juego de opuestos o dualidades tanto a nivel conceptual como a nivel formal, hombre-mujer, público-privado, rebelión-conformidad, comunidad-individuo, hogar-exilio... Un trabajo realizado en su mayoría en blanco y negro, un recurso a través del cual Neshat simboliza la transformación de Irán tras la revolución.

OBRAS

Shirin Neshat

Fervor

2000

Vídeo, dos canales, blanco y negro, sonido

Duración: 10'

Cortesía de la artista & Gladstone Gallery, Nueva York y Bruselas

Fervor —realizada gracias al encargo del Wexner Center a través de su programa de residencia— completa la trilogía filmica iniciada con *Turbulent* en 1998 y seguida de *Rapture* en 1999.

La sexualidad y el deseo, temas tabú en las sociedades islámicas, especialmente en el espacio público, convergen en esta narración filmada en Marrakech, Marruecos —uno de los lugares en los que Neshat rueda para recrear Irán—. El vídeo comienza en los exteriores de la ciudad, centrado en la atracción romántica de dos protagonistas, un hombre y una mujer, que se encuentran en un cruce e intercambian una breve mirada mientras prosiguen su camino.

Dos proyecciones simultáneas, ubicadas una junto a la otra, dan forma a esta obra videográfica realizada en blanco y negro, una narración dual planteada desde la complementariedad. Mientras mantiene la distinción y separación de géneros en la sociedad iraní, la artista elude la confrontación —al contrario que en *Turbulent* y *Rapture*, en las que los géneros se oponen—, ya que tanto hombres como mujeres compartían el tabú sexual.

Largas secuencias sin diálogos, salvo los cantos femeninos que se alternan con la voz del imán, la simplicidad característica de Neshat mediante la cual nos transmite la fuerte carga simbólica de ambos intérpretes, la diferencia entre géneros. Esta cuestión se materializa de forma evidente a nivel compositivo al recurrir a la doble proyección, al igual que en las otras dos obras de la trilogía, y en mostrar de forma más detallada la acción del personaje masculino en detrimento del femenino.

Las mujeres ataviadas con el chador, eliminando cualquier rastro de su cuerpo, entran en la sala de reuniones, sala separada de los hombres por una cortina negra que divide el espacio interior.

El motivo de la reunión no está definido, como relata Neshat: «El propósito de esta ceremonia permanece ambiguo: mientras por un lado podría ser un evento político, por el otro la ocasión se asemeja a una actuación de teatro —hay un hombre con barba de pie sobre una plataforma dirigiéndose al público—. Este personaje carismático está realizando un discurso, una lección moral sobre “el pecado” implícito en los “deseos”. Cuenta la historia del Corán sobre Youssef y Zolikhha —una historia tan famosa como Romeo y Julieta...—. A medida que la charla se hace más intensa y agresiva en cuanto al tono, el entusiasmo inicial del

hombre y la mujer, y el modesto flirteo en pantalla, se convierten en un profundo sentido de ansiedad, confusión y culpa, y finalmente conduce a la rápida salida de la mujer. La narración finaliza sin que los protagonistas hayan hecho ningún contacto verbal o físico».¹

Extracto del monólogo (traducción al inglés):²

Of sin we shall speak of this day
And of the twin natures of mankind.
Speak of this transient world
Unto which we are born and tested.

We shall speak of how the divine breath
Was passed unto him
And the angels, all, made to bow before him
Save for one -Satan-
Whose envy refused him submission.

And the story of Yusef and Zuleikha bore
Witness to this duality;
For Satan had so occupied her soul
That Zuleikha was made delirious
And played at every ruse
To possess the flesh of Yusef.

Woe unto you
Woe unto the sinful
Woe unto you
Woe unto the deceitful
Woe unto the seekers of the flesh
Woe unto those who follow the path of Satan

Dread and beware!
Beware of the Day of Judgement
Beware of the wrath of Allah
Curse be upon Satan
Curse be upon Satan.

Shirin Neshat

Serie «Fervor» (Couple at Intersection)

2000

Gelatina de plata

119,5 x 152,5 cm c/u (tríptico)

Edición: 5/5

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma,
depósito colección particular