

FICHA DE MEDIACIÓN COMPLEMENTÀRIA

Esther Ferrer

El arte de la performance: teoría y práctica.

Vídeo. Extracto de la *performance* realizada en Es Baluard (26.01.2012) como actividad paralela de la exposición «Esther Ferrer. En cuatro movimientos» (28.01.2012-03.06.2012).

La *performance* de Esther Ferrer se articula a modo de conferencia. Se supone que la artista ha de explicar el arte de la *performance* y lo hace sirviéndose de objetos y acciones mínimos haciendo honor al subtítulo de la acción: teoría y práctica.

No obstante, la teoría se esfuma expresamente poniendo en evidencia la convicción de la artista de que no hay ninguna necesidad de explicar que es una *performance*. Por eso, Esther Ferrer habla expresamente en voz baja de tal manera que lo único que siente el público es la palabra *performance* acompañada de todo tipo de preposiciones y adjetivos:

- «de la *performance*, ante la *performance*, sobre la *performance*, tras la *performance*»...

- «*performances* minimalistas, *performances* nacionales, cripto-*performances*»...

Esta última parte, la de los adjetivos, la acompaña de la ejemplificación a través de su cuerpo y de objetos diversos, como suele hacer en sus *performances*. Todo eso lo hace con un aire absolutamente serio, propio de quien está dando una conferencia. Tanto es así que incluso pasa prácticamente desapercibido el hecho de que realice la mayor parte de la acción desnuda, ya que lo hace con toda la naturalidad que la caracteriza.

Aún así, la acción arranca más de una risa a los espectadores porque desprende aquel humor irónico propio del pensamiento de Esther Ferrer. Con referencias a la historia del arte y a situaciones cotidianas, sin llegar a decir nada sobre la *performance*, a través de este vídeo nos queda bien claro qué es para la artista una *performance*, en sus palabras: «Hay tantas definiciones de *performance* como gente que la hace, y todas son buenas, aunque no estés de acuerdo»¹.

Esta afirmación de la artista, sin embargo, no nos debe llevar a pensar que una *performance* es para ella un cajón de sastre donde cabe todo, sino que más bien responde a su negativa a teorizar sobre el arte mismo, a la inutilidad que encuentra la artista al hecho de tener que intermediar y explicarlo todo en el arte. De hecho, su acción ridiculiza la figura del teórico a través de esta manera de hacer tan propia que ella misma ha denominado «riguroso absurdo».

En realidad Esther Ferrer es muy metódica en sus *performances* y se aleja de cualquier tipo de *performance* que implique una cierta teatralidad. Aunque la artista se niegue a definir la *performance* sí que tiene una definición que ha regido su práctica performática durante más de cuarenta años. Para ella, la *performance* es un arte del espacio, del tiempo y de la presencia. Es decir, lo que hay es lo que se ve: en un espacio concreto, en el tiempo real en el que transcurre la *performance* -a

menudo lo remarca con relojes, por escrito o diciendo en voz alta el tiempo transcurrido- a través de la presencia de la artista y de los espectadores. Toda una declaración de intenciones en la cual se enmarca toda su práctica artística que no es otra cosa que acercar la verdad despojada de cualquier ficción, máscara o apariencia.

El vídeo de *El arte de la performance: teoría y práctica* se acompaña en la sala de exposiciones de una fotografía de una de las obras más conocidas de Esther Ferrer: *Íntimo y personal*. La fotografía recoge el testigo de una *performance* que realizó en el At elier Ler in en Par is el año 1977 bajo este título, aunque no se limita a ahí. * ntimo y personal* resulta un buen ejemplo del *modus operandi* de la artista en diversos aspectos. El más evidente es como participa de aquella desnudez y «riguroso absurdo» que mencionábamos: la acción consiste en tomar medidas del cuerpo y anotarlas. En un segundo plano encontramos como se despliega la obra: no es una *performance* realizada el año 1977 sino una acción que viene realizando desde aquel año con sus variantes (toma medidas de su propio cuerpo y también de otras personas) y se despliega en formatos diversos como la *performance* o la fotografía.

A eso la artista lo llama «declinaciones»: cuando una idea puede «declinar» en diversos soportes, ya sea *performance*, dibujo, fotografía o instalación. Aún así, se puede decir que el hilo articulador de su carrera ha sido la *performance*, ya que le permite una desnudez de medios en consonancia con sus principios.

Claves didácticas

- Pionera del **arte conceptual*** y realización de acciones efímeras y **performances**** en el Estado español. Su obra ha sido reconocida tardíamente, teniendo una carrera profesional internacional relevante antes de que fuera valorada en su propio país a partir de los años 90.
- Form  parte en 1967 del Grupo ZAJ (creado en Madrid en 1964) el cual conectaba con tendencias neodada istas y **fluxus*****.
- La *performance* en tanto que práctica efímera es el hilo conductor de su obra y quedan documentadas o fijadas en vídeos y/o fotografías (como se puede observar en la sala Planta 1 de Es Baluard). También destacan los textos a manera de instrucciones que Esther Ferrer escribe para muchas de sus *performances* y obras conceptuales.
- Sus líneas centrales abordan como base el tiempo, el infinito y las referencias a temas sociales o a la propia historia del arte. El tiempo muchas veces debe contemplarse con una doble vertiente, no solo como tema sino como elemento clave.

En la sala de exposición encontramos piezas que muestran dos *performances* de la artista:

- Vídeo extracto de la *performance* realizada en Es Baluard el 26 de enero de 2012, *El arte de la performance: teoría y práctica*. En esta *performance* nos

invita a reflexionar sobre el propio medio a través de su cuerpo y de acciones y objetos varios.

- Fotografía de una de sus *performances* más conocidas, *Íntimo y personal*. Esther Ferrer viene representándola desde 1977 a partir de una proposición escrita en 1971. Consiste en medir el propio cuerpo y el de otros. Cuerpos únicos y singulares, lejos de los cuerpos estandarizados de hombres y mujeres ideales que nos muestra la publicidad y la moda.

***Arte Conceptual:** movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles.

El contexto inmediato del arte conceptual es el de EEUU y Europa tras la II Guerra Mundial, al que hay que añadir artistas de otros países en Asia y Sudamérica. Hace referencia a las obras desde mediados de los 60' y principios de los 70'.

Los medios más empleados en el arte conceptual son el texto, la fotografía, la performance y el vídeo. En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones indicando cómo crear una obra o a la documentación de un evento; la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí. <http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary>

****Performance:** acción artística en ocasiones cuidadosamente planificada y en otras con un importante factor de improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel principal.

La *performance* tiene su origen en el futurismo y el dadá, pero es en la década de los 60 y los 70 donde adquiere mayor relevancia, como una de las partes del arte conceptual.

*****Fluxus:** grupo internacional de artistas vinculados entre sí por algunas ideas, influencias o actitudes en común que tienen con dadá una filiación particularmente inequívoca.

Las actividades y actitudes características del Fluxus pueden describirse mediante vocablos similares a dadá como azar, nihilismo, sinsentido, agitación...

El grupo fue fundado y nombrado en 1960 por el artista lituano/americano George Maciunas; originalmente para una revista homónima con el trabajo de un grupo de artistas y compositores, centrada en torno a John Cage. El grupo abarca artistas de las artes plásticas, la música y la literatura y las obras que les dieron a conocer suelen transgredir dichas disciplinas y disolver sus fronteras. Se contribuye a una concepción intermedia de las artes. Se acuña el término *expanded arts* (englobando al *expanded cinema*). Fluxus se entiende como un modo de vida, una visión del mundo. Buscan nuevas formas de arte y de la confusión del arte con la vida. (BONET, Eugeni. *Escritos de vista y oído*. MACBA, 2014)

La artista

Esther Ferrer (Donosti, 1937) ha sido la primera *performer* española y pionera del arte conceptual en el país. En 1967 se incorporó al grupo ZAJ con Juan Hidalgo y Walter Marchetti, un grupo heredero de las ideas de John Cage y de Marcel Duchamp en cuanto al hecho de relacionar la práctica artística con la vida cotidiana y dar importancia a los objetos corrientes. Los miembros del grupo ZAJ siguieron su trayectoria individual durante su pertenencia al grupo, que se disolvió en 1996.

A principios de los años 60 creó con José Antonio Sistiaga el primer «Taller de Libre Expresión». En 1973, huyendo de la España franquista, se trasladó a vivir a París, donde fijó su residencia. Desde sus inicios su práctica ha sido muy reconocida a nivel internacional llevándola a realizar *performances* por todo el mundo, menos en su propio país, donde se la empezó a valorar a finales de los años 90. En esos mismos años su práctica empezó a ser más conocida a través de diversas exposiciones como la que dedicó el MNCARS al grupo ZAJ (1996) o «Esther Ferrer. De la acción al objeto y viceversa» (Sala de Exposiciones Koldo Mitxelena, 1997; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 1998). En 1999 representó a España en la Bienal de Venecia con *En el marco del arte*.

En las últimas décadas, el reconocimiento hacia su tarea ha ido *in crescendo* recibiendo el Premio Nacional de Artes Plásticas (2008) y el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2014). También se han multiplicado sus exposiciones individuales, entre las que podemos destacar «Al ritmo del tiempo» en el Koldo Mitxelena Kulturenea de Donosti y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (2005), una exposición que itineró a Roma y a Brasil; «Esther Ferrer. En cuatro movimientos» (ARTIUM, Vitoria-Gasteiz, 2011, Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma y CGAC, Santiago de Compostela, 2012); *Esther Ferrer. Face B. Image / Autoportrait* (MAC/VAL Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne, París, 2014) o la actual «Entre líneas y cosas» en el CEART de Fuenlabrada (2016).

Toda su práctica artística parte de su deseo de conocer el mundo, y lo hace indagando de manera rigurosa y metódica en conceptos nada banales como el tiempo o el infinito. En relación a este último su reflexión ha encontrado diversas declinaciones, desde interrogar a gente en la calle para que expliquen que entienden por infinito hasta adentrarse en el mundo de las matemáticas y analizar y dibujar los números primos y trabajar en torno al número PI por la infinidad de decimales que tiene. La artista ve en estos números un reflejo del caos universal, un caos que, en el fondo tiene un orden.

El concepto de tiempo es tan escurridizo como el de infinito. Difíciles de definir y de alcanzar, son conceptos que nos sitúan a los humanos en una posición un tanto desvalida. ¿Cómo se puede aprehender el tiempo? Si el infinito es utópico e implica esperanza, el tiempo nos acerca a nuestro final, tanto si lo contabilizamos o no pasa inexorablemente, como demuestra la artista a través del *work in progress Autorretrato en el tiempo*. El tiempo, pero, además de ser un objeto de reflexión para la artista tiene un carácter constructivo en sus *performances*. Muchas de ellas están inacabadas o suspendidas en el tiempo (*Cara y cruz* acabará cuando una de las monedas pintadas retorne a sus manos), en otras hace del tiempo el protagonista, rehuyendo cualquier tiempo ilusorio para remarcar el tiempo real en el que transcurre la acción, a través de gestos que pueden participar de aquel «rigor absurdo» que la caracteriza, no faltos nunca de una ironía bastante reveladora.

Para Esther Ferrer, por tanto, la creación artística surge de la necesidad, como un grito, es su forma de estar en el mundo. «Yo hago lo que me da la gana», dice ella. En este sentido se ha dicho que ella es su propia obra: su pensamiento, sus inquietudes, su cuerpo... Este tiene un papel protagonista esencial, aunque también cabe destacar el uso de objetos cotidianos en sus instalaciones y *performances*. Objetos, a veces encontrados, descontextualizados de su función original en un gesto heredero del *ready-made* duchampiano pero con connotaciones diferentes. A menudo los objetos que usa tienen alguna relación con su infancia, como las sillas, muy recurrentes en sus proyectos.

Aún así, el suyo no es un arte biográfico ni ensimismado sino el propio de una persona libre e inteligente que tiene una manera muy consciente de estar en el mundo. De ahí que sus temas de interés sean universales. Tampoco faltan referencias a problemáticas sociales o a la historia del arte. En el primer caso, por ejemplo, en la *performance* titulada *1861* (MNCARS, 2008), que consistía en contar del 1 al 1861, 1861 era el número oficial de inmigrantes clandestinos muertos en 2007 cuando intentaban acceder a fronteras de la Comunidad Europea. O la instalación *109 sillas plegables, mesa y maniquí*, que se puede ver en la exposición «Entre líneas y cosas» (CEART, Fuenlabrada, 4 de febrero-17 de abril, 2016) hace referencia a las 109 víctimas de violencia de género que hubo en 2015. No se puede obviar tampoco la crítica implícita en sus *Juguetes educativos*, formados por armas de juguete y vibradores.

Son muchas sus obras que hacen referencia a la historia del arte, desde la simple referencialidad que podemos encontrar en la acción *El caballero de la mano en el pecho*, realizada con Juan Hidalgo, hasta el posicionamiento crítico y constructivo que podemos encontrar en obras como *El arte de la performance: teoría y práctica o En el marco del arte* (1992 - 1999). Esta última es paradigmática del modo de hacer de la artista, tanto en forma como en contenido. Formalmente presenta múltiples declinaciones. En la versión *performance*, el/la artífice de la misma se va poniendo sobre la cabeza diferentes marcos que contienen objetos diversos como una pipa o un caballo de juguete. La declinación más reveladora, sin embargo, es la instalación que incluye al propio espectador en el marco del arte y lo hace a través de un espejo, un marco y una frase escrita en la pared. Esta obra aglutina muchos de los aspectos definitorios del trabajo de Esther Ferrer: la ironía intrínseca de su carácter provocador, el hecho de convertir el espacio en material de su obra como lo hace también con el tiempo y que responde a un cierto minimalismo muy personal [del de la economía de medios] que es uno de los principios articuladores de todo su trabajo y, en última instancia, la puesta en práctica de una de las teorías sobre las que se sustenta el arte contemporáneo: la de la estética de la recepción, según la cual el espectador acaba de configurar la obra, una característica que no es exclusiva de esta pieza sino que se puede hacer extensiva a la práctica totalidad de sus trabajos.

RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA:

Selección de catálogos de exposiciones individuales:

- *Esther Ferrer. De la acción al objeto y viceversa*. Donosti: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998.

- *Esther Ferrer. Al ritmo del tiempo*. Madrid: Instituto Cervantes. Donosti: Diputació Foral de Guipúzcoa, 2006.

- *Esther Ferrer. En cuatro movimientos*. Vitoria-Gasteiz: Fundación ARTIUM de Álava / Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2011.

- *Esther Ferrer. Entre líneas y cosas*. Fuenlabrada: CEART, 2016.

Recursos online:

Página web de la artista:

www.estherferrer.fr/es/

Vídeo de la *performance* que realizó en Es Baluard (26.01.2012) titulada «El arte de la *performance*: teoría y práctica» como actividad paralela de la exposición «En cuatro movimientos»:

<https://vimeo.com/61516168>

«Partituras» de las *performances*:

<http://www.uclm.es/artesonoro/EstherFERRER/INDEXE.html>

Vídeo del programa de RTVE «Metrópolis» dedicado a la artista (19.11.2011):

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/metropolis/metropolis-esther-ferrer/1252983/>

Galería Àngels Barcelona:

<http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/>

ⁱ OLIVARES, Rosa: “La artista como obra de arte” a “Esther Ferrer. En cuatro movimientos”. Cat. Exp. Sociedad Estatal de Acción Cultural, Fundacion Artium de Álava, Álava, 2011.