

LAS COSAS

16 de marzo, 2018 – 10 de junio, 2018

Esther Ferrer

Las cosas

Performance

Le Lieu Festival, Québec (Canada), 1990

© Esther Ferrer, VEGAP, Bilbao, 2018

Photo: F. Bergeron

"La performance es la obra abierta por excelencia [...] La performance es transformación, movimiento, precariedad [...] La performance, tal y como yo la entiendo, está llena de disidentes felizmente." [1]

Esther Ferrer (Donostia/San Sebastián, 1937) fue pionera en utilizar el arte de la **performance** como una herramienta para transformar la realidad. Su espacio de actuación se desarrolla en dos niveles: uno privado, que cuestiona aspectos tan íntimos como la sexualidad o las relaciones personales; y otro social, que denuncia la codificación del cuerpo femenino y reivindica la igualdad entre el hombre y la mujer.

En la performance titulada *Las cosas* (1990) Ferrer comienza su acción sentada sobre una silla, de espaldas a la audiencia, colocándose objetos de todo tipo sobre la cabeza mientras se quita la ropa. Luego, desnuda, se mueve a otra silla y se sienta frente a la audiencia. A continuación, se viste mientras continúa poniéndose objetos sobre la cabeza. A medida que se los va quitando y poniendo, coloca los objetos en una mesa, en el mismo orden que los recogió, uno detrás de otro. A lo largo de los años, Ferrer ha realizado esta performance numerosas veces, pero no siempre de la misma manera, sino que suele cambiar su formato según la ocasión: por momentos incluye otras personas, en ocasiones no se desnuda o elige utilizar distintos objetos. Pero en todos los casos Ferrer juega con incomodar al espectador y con lo absurdo de la situación como un instrumento que impulsa la acción. [2]

Las cosas utilizadas en la acción artística, que dan nombre a la performance, adquieren un nuevo valor simbólico al formar parte de la acción y por su relación corporal con la artista, que las maneja sin que pierdan su propio carácter objetivo e instrumental.[3] En las innumerables veces que ha desarrollado *Las cosas*, Ferrer emplea objetos de la vida cotidiana, como una mesa, una silla, un vaso, un martillo, un pan o un embudo, y los despoja de sus funciones habituales. Estos objetos han sido encontrados a lo largo de su vida y no son escogidos por la artista porque sean estéticos, ya que en su performance no le interesa dar a las cosas otro valor que lo que son en sí mismos: cosas totalmente vulgares.[4] Al hacerlo, crea situaciones absurdas que, sin afán de comunicar nada, animan al espectador a encontrar algo, estimulándole a generar sus propias historias y conexiones.

Según Ferrer, la performance es el arte del aquí y del ahora. En sus acciones intervienen tres elementos: la presencia, el espacio y el tiempo. A la artista le interesan los efectos e interpretaciones que la interacción de estos tres elementos provoca en el espectador: la presencia de la persona que realiza la acción (el artista), la presencia de las personas que reciben y/o participan activa o pasivamente en la acción (el público) y el espacio-tiempo en el que se desarrolla la acción. Para ella, su cuerpo, su energía, sus objetos, sus autorretratos, su voz, sus ideas, sus palabras o su lógica componen la performance.

La artista se refiere a su trabajo creativo con la expresión de "hacer cosas", en lugar de "hacer arte". El uso de esta expresión revela su incomodidad con el término o categoría de "artista" que, aun así, ella misma emplea exclusivamente para que la gente entienda a qué se dedica. Su planteamiento personal y artístico se rige por su deseo de libertad y de no traicionar sus ideales. Tanto es así que se ha mantenido a lo largo de su trayectoria al margen de toda convención social y cultural, lo que le ha permitido romper barreras y abrir un campo infinito de posibilidades creativas. Se define como feminista por convicción. Su propio cuerpo se convierte en el mejor instrumento para reivindicar de manera enérgica la visibilidad de la mujer en la escena artística nacional e internacional, todavía predominantemente masculina.

• PREGUNTAS

Esther Ferrer utilizó objetos cotidianos para realizar su performance *Las cosas*. Observad las [imágenes](#) de esta acción y enumerad los objetos que aparecen, ¿Cuál pudo ser el motivo de la elección de esos artículos? ¿Tienen algo en común? ¿Están relacionados de alguna manera? ¿Cuál? Además de los objetos, para la artista, ella misma es la obra. ¿Por qué consideráis que Ferrer afirma esto? ¿De qué manera se incorpora ella misma en la performance?

GUGGENHEIM BILBAO

Esta performance, y las performances en general, se basan en acciones efímeras, es decir, que solo duran el tiempo en que las acciones se están ejecutando. ¿Por qué creéis que un artista querría crear una obra temporal? ¿Pensáis que cada vez que se reproduce la obra se hace exactamente igual? ¿Por qué crearía Ferrer una obra cambiante? ¿Qué sensación produce saber que la acción, o mejor dicho la obra, dura solo el tiempo en que se está realizando?

¿Cómo se puede conservar o almacenar una performance? ¿De qué manera se podría registrar la obra o la interacción de los visitantes con ella para recordarla en el futuro?

Ferrer considera fundamental que en sus performances interactúen tres elementos: la presencia del artista y su público, el transcurso del tiempo y el espacio donde se realiza la acción. ¿De qué manera *Las cosas* cumple con estas tres premisas? ¿Por qué serán tan importantes estos tres elementos para ella? ¿De qué manera participa el público? ¿Cómo interactúan con ella?

La primera performance de *Las cosas* fue realizada en 1988; la última, en 2011. Describid cómo os imagináis que ha sido asistir a las performances. ¿Cómo creéis que se sentirían los participantes al verla? ¿Cómo os sentiríais vosotros? ¿Qué impresiones os genera? ¿Qué opináis de que el público participe o interactúe con las obras de arte? Cada una de las personas que presencia esta obra vive sensaciones diferentes. ¿Qué es lo que hace que, aun mirando lo mismo, cada persona tenga sensaciones diferentes? ¿Pensáis que es lo mismo realizar una performance varias veces que volver a mostrar un cuadro en diferentes exposiciones? ¿Por qué?

[1] <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/1867/1/TD%20Garc%C3%ADa%20Muriana%2c%20Carmen.pdf> (pág. 381).

[2] <http://todoesperformance.blogspot.co.uk/2015/12/esther-ferrer-las-cosas-1997-2011.html>

[3] <http://www.reactfeminism.de/entry.php?l=lb&id=51&e=>

[4] https://creators.vice.com/es_mx/article/wjeywy/esther-ferrer-pionera-del-performance-en-espana-entrevista

• ACTIVIDADES

Escenificad una performance a partir de objetos cotidianos

Primero, mirad el [vídeo](#) de Esther Ferrer en el que habla sobre su proceso de trabajo. Prestad atención a cómo describe la forma en la que planifica una performance, atendiendo especialmente a lo que ella llama partitura.

Luego reunid objetos que os resulten familiares y llevadlos al colegio. Buscad también artículos cotidianos, como los que Ferrer utilizó en su obra *Las cosas*. No olvidéis que algunos de estos objetos los encontró de manera fortuita a lo largo de su vida. Una vez en clase, extended vuestros objetos junto a los de otros compañeros sobre una mesa. A la manera de Ferrer, elegid alguno de los artículos para trabajar en vuestra obra y escribid una partitura de cómo realizaríais una acción empleando el objeto elegido. Una vez terminada, presentadla y debatid sobre ella en vuestra clase.

Escribid un ensayo breve

Debido a la esencia del medio, efímero, temporal, para que se pueda guardar o registrar una performance como *Las cosas*, se generan documentos tales como fotografías y vídeos. Estos documentos, una vez adquiridos por museos o coleccionistas, se catalogan generalmente como obras de arte. Pero no todos los artistas están de acuerdo con esta práctica: Ferrer no comparte esta forma de “encapsular” sus obras.^[1] Sin embargo, Ferrer sí considera obras de arte los objetos realizados para la preparación de la performance, como los dibujos, las maquetas o las instrucciones de realización.

Escribid un ensayo o redacción reflejando vuestra opinión sobre las siguientes preguntas: “¿Deben ser considerados como obras de arte los documentos que registran la obra de los artistas?”, “¿por qué?”; “¿por qué pensáis que los documentos u objetos generados por los artistas previos a la acción Ferrer sí los considera obras de arte?”; “¿estáis de acuerdo con esta premisa?”, “¿por qué?”; ¿qué os interesaría más poder obtener, los documentos generados previos o posteriores a la acción?”, “¿por qué?”

VOCABULARIO

Performance: práctica artística consistente en la aparición en público de un artista, quien protagoniza una serie de acciones o eventos, a veces abriéndose a la improvisación; el sentido de la estética también podría desempeñar un papel importante.

LINKS

<http://www.reactfeminism.de/entry.php?l=lb&id=51&e=>

<http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/las-cosas-performance/59>

<http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/esther-ferrer>

[http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/las-cosas-](http://angelsbarcelona.com/en/artists/esther-ferrer/projects/las-cosas-performance/59)

[performance/59http://www.artium.org/images/historico/Exposiciones/Documentos/ESTHER%20FERRER%20folleto1.pdf](http://www.artium.org/images/historico/Exposiciones/Documentos/ESTHER%20FERRER%20folleto1.pdf)