

SELECCIÓN DE OBRA | FERNANDA LÓPEZ

STATEMENT

Mi pierna izquierda posee, desde la infancia, una cicatriz producto de una quemadura, la que se ha hecho patente especialmente por las miradas de otros sobre mi cuerpo. Esta experiencia ha sido el motor principal que me ha llevado a una constante búsqueda y cuestionamientos focalizados en el cuerpo-sujeto, su ontología y autonomía, principalmente desde el punto de vista femenino y auto-etnográfico.

He desarrollado tres arcos de investigación. El primero, refiere al cuestionamiento hacia las convenciones y normas biopolíticas socialmente aceptadas que dominan y controlan el cuerpo, proponiendo una desarticulación de manera física y material del referente corporal, reformulándolo y re-significándolo.

El segundo arco, remite a la reflexión de la homologación entre mujer y familia. Desde una visión antropológica, en Chile la identidad de género ubica a la mujer/madre como principal hebra, conformando una memoria cultural que se hace latente hasta el día de hoy, que abarca las relaciones filiales, la herencia genética y cultural, y la historiografía del rol de la mujer en la sociedad.

El tercer arco, alude al cuerpo enfermo y al proceso liminal de sanación. Desde una cosmovisión popular he vinculado el concepto de mujer con la relación ancestral de la curación y la naturaleza. En esta investigación he referido específicamente al "mal del espanto", enfermedad consistente en la pérdida del alma causada por una gran impresión o miedo profundo, según la tradición popular mexicana. Es por ello que realizo diversas acciones y confecciones de objetos que permitan, metafórica y simbólicamente, reactivar al cuerpo enfermo, evitando la extinción lumínica del alma.

Mis investigaciones visuales se centran en la performatividad de acciones como escribir, hablar, caminar, vestirse, y/o tejer, o por medio de objetos textiles que funcionan como sinécdoques de las acciones antes descritas. A la vez, dispongo distintos medios artísticos que acompañan a estas acciones, como el video, la fotografía, la gráfica y la textualidad, los cuales me permiten generar distintas situaciones instalativas que apelan a la introspección.

Así, mi propuesta artística es un acercamiento constante hacia las realidades y cicatrices biográficas de los sujetos que conforman el contexto que habito, donde las memorias personales se entrecruzan y remiten a las memorias históricas-sociales y viceversa.

La serie *Sísifo*, reúne una serie de trabajos y procesos de investigación en torno a cómo los sistemas políticos norman e imponen el cuerpo. Las obras dialogan entre la pérdida de la existencia noble del ser y la represión de los impulsos rítmicos, proponiendo una ficción de resistencia que desarticula de manera física y material el referente corpóreo.

“Los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso.

Habían pensado,
con algún fundamento,
que no hay castigo más terrible
que el trabajo inútil y sin esperanza”
Albert Camus

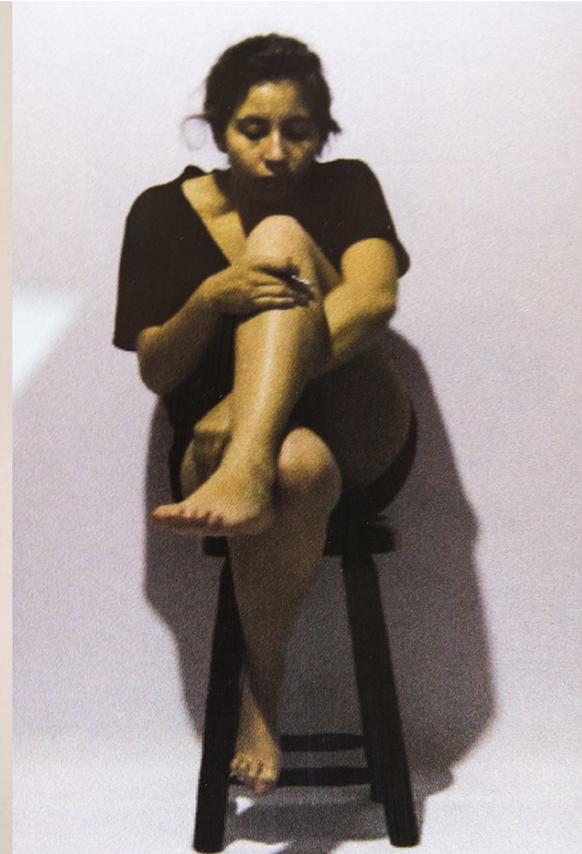
MODOS DE CALZAR (2014)

Instalación | Cuero sintético, madera y broches. 25 x 10 cm c/u
5'02". Loop. Color. Sonido estéreo
vimeo.com/162832699
Colección CIFO

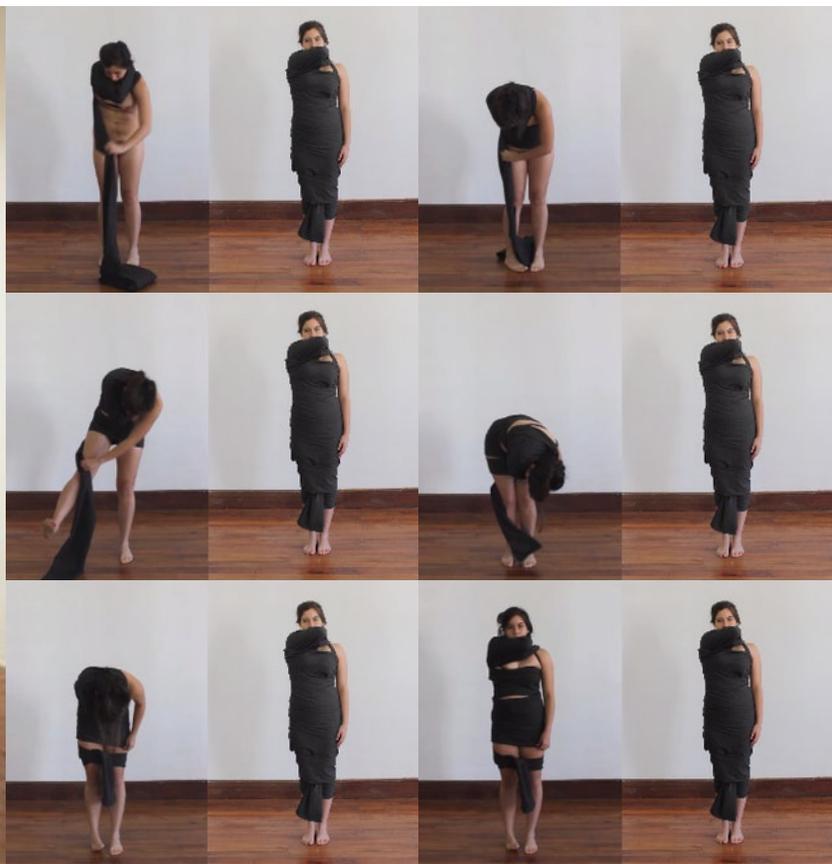
MITOLOGÍA DEL CAMINAR (2014)

Instalación | Gamuza roja, broches, hebillas. 77 x 30 x 110 cm
5'02". Loop. Color. Sonido estéreo
vimeo.com/162832946
Colección Claudio Engel

EJERCICIOS DE DEPILACIÓN (2013)

Fotografía | Registro de performance. 11 Fotografías
Impresión digital. 25 x 14 cm c/u

INSTRUCCIONES DEL VESTIR (2013)

Instalación | Objeto de gabardina. 60 x 600 cm
Impresión sobre foam 180 x 110 cm
Registro de performance. 2'19". Loop. Color. Sonido estéreo

ESTRUCTURACIÓN GESTUAL (2013)

Objeto | Gamuza, hilos, broches.
80 x 60 x 25 cm

ESTRUCTURACIÓN BUCAL I (2014)

Fotografía | Tríptico fotográfico.
Objeto. Raso, broches, hilo.
40 x 108 cm

Inhalo, exhalo
A no es consonante;
Reaparece la abstinencia,
Expulso la A como un quejido y la lengua se retrae, se eleva, se muerde a sí misma.
A se agita,
A es grito. A enmudece. A es silencio
A ruge.

Arrojo la A hacia fuera y el aire vibra
es la ausencia del obstáculo.
la respiración sin voz,
se confunde
Agota

A rasga mi laringe
Ahueca

A se abre
A se cierra
la palabra omitida.
se encadena a otros fonemas.
Anula el lenguaje.
AÚLLA.

ESTRUCTURACIÓN BUCAL II (2016)

Instalación | Raso, broches, plotter de corte
Dimensiones variables

ADN MITOCONDRIAL (2018)

Instalación | Diagrama sobre muro, dibujos a grafito y texto sobre papel sueco
Video, registro de acción, dimensiones 1920 x 1080 (full HD),
sin audio, 5' 34".

Link: <https://vimeo.com/262314366>

Contraseña: Mitocondria DNA

GENERACIÓN 2. - El espíritu del valle nunca muere. Es la hembra misteriosa.

De la hebra destejada se trazan 19 puntos. Una corrida en derecho y una corrida en revés (*Raglan*) dan forma al cuerpo de la liebre. Repetir cinco veces: disminuir 1 punto en cada corrida, al inicio y al final. Se conforma la cabeza. Tejer dos triángulos aparte para configurar las orejas. Rellenar con vellón el cuerpo, y sacar 1 cm cúbico para la cola. (Según L. Barros, mi tía).

GENERACIÓN 3. - El gran cuadrado no tiene ángulos. El rectángulo, superficie plana, se transmuta a lo tubular.

De la hebra destejada se trazan 13 puntos. El palillo de la mano derecha ingresa en el primer lazo y traslada el primer punto. Se repite la acción: se ingresa al lazo, se toma el hilo en diagonal que está detrás de éste y se traspasa hacia el palillo derecho. Sucesión. Se completan 30 centímetros de largo. (Según mi prima, A. Carroza).

CUATRO MEDIDAS PARA HACER PANTRUCAS (2019)

Instalación | Cuatro medidas: un poco, un puño, una pizca, una porción. Vaciado en yeso.
Dos textos impresos sobre papel sueco. Primer texto definición de pantrucas. Segundo texto descripción de la acción de amasar las pantrucas.
Dimensiones variables.

Pantrucas, Las. - *Folk. Comida.* Su área de dispersión comprende el centro y sur del país, y su origen es probablemente incaico.

Se preparan cuatro unidades de medidas: una porción, una pizca, un poco, un puño. (Según G. Becerra, mi abuela).

Mezclar siete pocos de agua tibia con dos pizcas de sal, luego agregar cinco puños de harina. Tomar, levantar y soltar la mezcla en forma de pizca seis veces. Revolver: cuatro giros según las manecillas del reloj, uno en contra, uno a favor, uno en contra, dos a favor. Reiterar cinco veces.

Amasar - Verbo transitivo. Mover y presionar repetidamente una o más sustancias sólidas con un líquido hasta que se forme una masa homogénea, compacta y blanda.

Acción 1 - Ambas manos en paralelo sobre la masa, apretarla a medida que se realiza un movimiento en el eje Z (adelante y atrás), primero mano izquierda adelante al unísono con mano derecha atrás, invertir movimiento. Repetir una vez. Mano derecha se cruza por delante de la mano izquierda, levanta la masa sobre la mano izquierda y la estira hacia el mesón. Mano izquierda alarga la masa que queda debajo de ella levantándola hacia el pecho. Mano derecha alza toda la masa y con ayuda de la mano izquierda se voltea. Ambas la aplastan y vuelven a posición en paralelo.

Acción 2 - Las mano en paralelo se juntan palma a palma, la mano derecha le quita toda la masa a la mano izquierda y la aplasta sobre el mesón, con la fuerza restante se desliza en el eje Z hacia delante. Mientras la mano izquierda quieta en su espera, se posa en un ángulo de 90 grados. Mano derecha sigue su movimiento en el eje Z hacia atrás, mientras la mano izquierda apreta la mitad de la masa. Mano derecha realiza la misma acción de manera intercalada: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Finalmente, la mano derecha se cruza por delante de la mano izquierda y ambas al mismo tiempo apretan la masa. Ambas manos siguen el ritmo al unísono, levantan la masa, la mano izquierda se voltea en su eje dejando la palma hacia la cara, la mano derecha estrella la masa contra el mesón. Lo apreta, lo estrangula con un leve movimiento vectorial y rotativo. Con fuerza levanta la masa y la estrecha contra la palma de la mano izquierda. La mano izquierda separa la masa, la tuerce, dejando una pequeña unión. Ambas manos se juntan, los fragmentos se vuelven uno, hasta que la siniestra vuelve y tuerce, una y otra vez. Dejando caer la masa sobre el mesón, ambas manos se posan sobre la masa en paralelo.

Acción 3. - Ambas manos se deslizan, palma contra palma. La masa se contrae, deshidratándose. La mano izquierda abarca cóncavamente cierta superficie de la masa, mientras que la mano derecha, cóncava, se acomoda y redondea. Ambas manos se topan en las falanges distales y se deslizan hacia el sur en un movimiento simétrico. Al toparse en los carpianos, la mano derecha aumenta velocidad y se desplaza sobre la masa en el eje Z hacia delante, asfixiando al cuerpo inerte. Lo agarra, lo satura y lo interpone entre las palmas, la mano izquierda lo recibe, lo aprisiona, mientras que la derecha se desliza hacia atrás. La mano izquierda posa al cuerpo sobre el mesón. Ambas manos vuelven a su horizontalidad.

Acción 4. - Se vuelve al inicio y se repite siete veces.

HILAR EL OLVIDO II (2019)

Instalación | Texto sobre muro. 10 kilos de hilo de algodón teñidos a mano. Video registro de acción, 7', color, sonido estéreo. Tríptico fotográfico.
Dimensiones variables
Instalación presentada en el contexto de la II versión de Bienal Sur, en Lima, Perú.

La casa de mi padre

La casa de mi padre

La casa de mi padre

El origen no conduce al hogar

HILAR EL OLVIDO (2018)

Video | Registro audiovisual de acción realizada en la localidad Los Molles. 7' sonido estéreo, color.

ZAPATEO (2018)

Performance | Registro audiovisual de acción. A modo de accionar el lugar se realiza una danza de zapateo. Finalmente el cuerpo queda invisibilizado-olvidado por la chusca (polvo).

Registro de acción 1920 x 1080 (full HD), sonido estereo, 3' 16".

PARA NO OLVIDAR (2018)

Performance | Registro audiovisual de acción de limpiar una sala del hospital de la Salitrera Pedro de Valdivia a modo de metáfora de conmemoración a quienes habitaron. Duración acción: 4 horas.
Registro de acción 1920 x 1080 (full HD), sin audio, 5' 20".

EL OSCURECIMIENTO DE LA LUZ (2019)

Instalación | 3 instrumentos (cuerda, viento, percusión). Video registro de acción 17:13 min. 3 libros de artista correspondiente a cada instrumento.
Link: <https://vimeo.com/419695204>
Contraseña: Instrumentos de sanación

003: Aquietamiento de sus rodillas

Es propicia una constante perseverancia.
Detenerse antes de iniciar el movimiento.

I. Tercera campana

Sostenerse desde la palma de los pies y dar equilibrio con el apoyo de la mano izquierda. Se inicia con la sostención, a través de la diestra, de la tercera campana, se acerca a la rodilla derecha. A favor de las manecillas del reloj se dibuja de manera circular el movimiento. Después de la tercera reiteración se procede a realizar la misma acción en la rodilla izquierda.

II. Primera campana

Desde el sonido frágil agudo se conforma la unión infinita entre ambas rodillas. La reiteración es nuevamente tres.

III. Segunda campana

Al compás del sonido seco de la segunda y última campana, no olvidando la respiración profunda, se reitera el movimiento circular a favor de las manecillas del reloj. Primero alrededor de la rodilla derecha para finalizar en la izquierda.

003: Once Tiempos

Va y viene el camino.

EL LEVANTAMIENTO DE LA SOMBRA (2021)

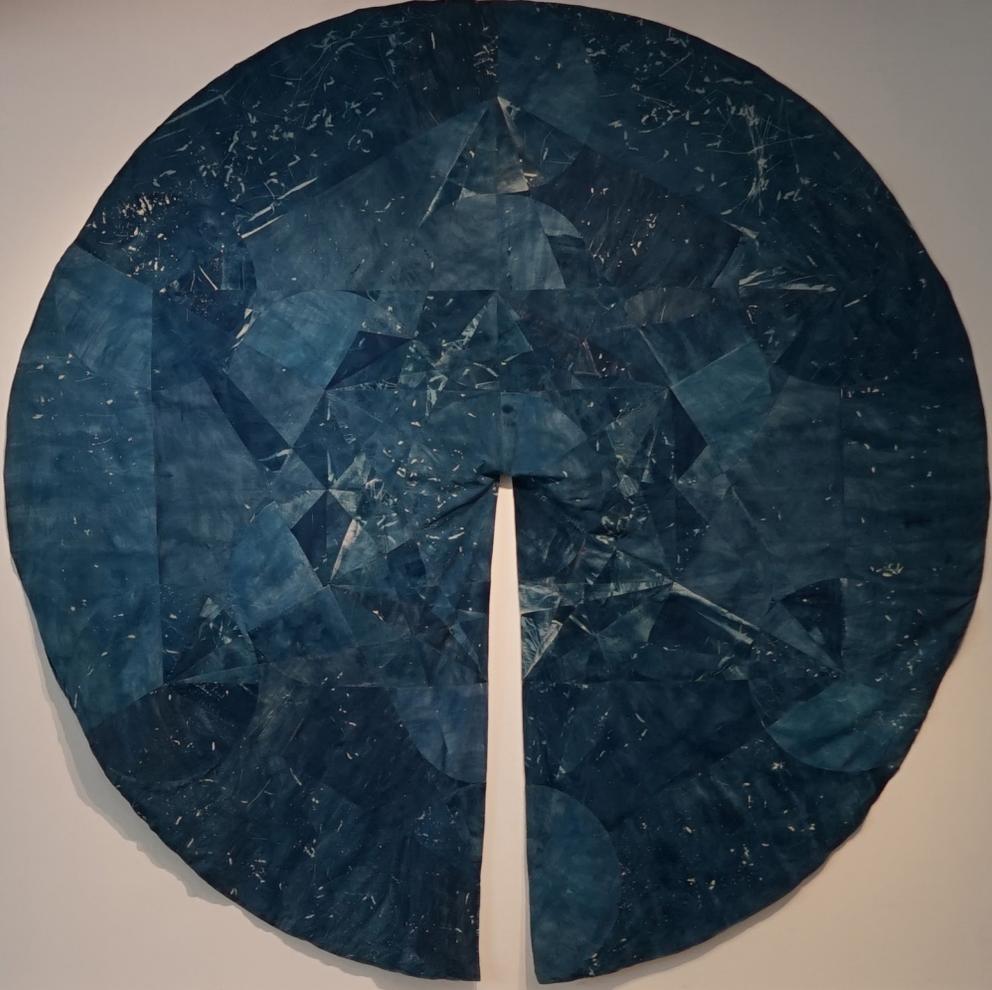
Instalación |

Serie mantos textiles
Serie instrumentos sonoros

LA MUDA (2020)

Instalación | Video registro de acción, 4' 26", color, sonido estéreo. Objeto textil 280 cm de diámetro.
Link: www.vimeo.com/420553666

EL SIMIENTE (2020)

Instalación | Video registro de acción, 3' 28", color, sonido estéreo. Objeto textil 200 x 180 cm.

El Desvanecimiento

EL DESVANECIMIENTO (2021)

Instalación | Video registro de acción, 3' 28", color, sonido estéreo. Objeto textil 180 x 300 x 60 cm.

INSTRUMENTOS SONOROS (2020- 2021)

FERNANDA LÓPEZ

www.fernandalopezq.cl