

JESÚS PALOMINO. ARTE, VIAJES Y CULTURA FEMENINA

Sevilla-Valencia-Barcelona. Mayo-junio 2018

Con motivo de la reciente publicación del libro *Moving Around II. Sobre cultura femenina* de Jesús Palomino (Sevilla, 1969), nos acercamos a la trayectoria de uno de los artistas visuales contemporáneos más reconocidos y cuyos últimos trabajos se agrupan en esta publicación a modo de diario y cuaderno de viaje y trabajo. Se trata de proyectos “site-specific” vinculados a espacios, lugares, localizaciones y comunidades humanas a través de los cuales se ofrece una respuesta estética y un comentario concreto sobre diversos temas como el feminismo, los Derechos Humanos, la ecología, el diálogo social o la crítica democrática. De todo ello hablan estas páginas que recogen sus experiencias creativas en seis países diferentes, con la que la editorial Athenaica inaugura sus Cuadernos de Arte Contemporáneo.

—¿De dónde viene *Moving Around II*?

Moving Around II es la secuela, la segunda parte de un libro de viajes anterior publicado en el año 2010 por la editorial sevillana Los Sentidos. (Para mí son el mismo proyecto presentado en dos volúmenes, I y II, publicado en dos

diferentes editoriales...) El primer *Moving Around* fue una crónica razonada de 13 capítulos que narraba las circunstancias y las motivaciones que rodearon a los proyectos realizados entre los años 2001-2008 que me llevaron a visitar: Serbia y Montenegro, Camerún, Venezuela, Berlín, Irlanda, Polonia, Mongolia, Panamá, Brasil, Montreal-Canadá, Shen Zhen-China, New York-Estados Unidos y Texas-Estados Unidos. El epílogo de *Moving Around I* estaba dedicado a presentar las tres etiquetas críticas útiles para entender de manera más completa mis proyectos. Esos conceptos eran el nomadismo, la performatividad y la crítica democrática.

Si la intención más directa que busca un libro de viajes es transmitir al lector las impresiones, anécdotas y aventuras del viajero con la idea de presentar una visión esclarecedora de los países o las culturas visitadas, la intención de ambos libros no se alejó demasiado de esta idea, ya que *Moving Around I* y *II* buscaron explicar la relación del viaje con cierto modo de entender las prácticas artísticas contemporáneas y, en la medida de lo posible, narrar las circunstancias en las cuales fueron realizados los proyectos.

La mayoría de los proyectos que presento en ambos libros enfocaron sus intenciones estéticas hacia la lectura y la comprensión del contexto -- entendido éste no sólo como emplazamiento físico, lugar, ubicación, localización o territorio – sino que concebido también de manera expandida al prestar atención a sus circunstancias humanas e históricas, las historias de vida de los ciudadanos, el momento social y político, etc. Toda esa atención a las circunstancias del lugar, acercó mis proyectos a lo que existe como ámbito autónomo de las prácticas de arte contemporáneo y es conocido con la etiqueta de **Arte Contextual** o arte del contexto. Ambos libros explicaron de manera razonada cómo, por qué y de qué manera los proyectos tomaron forma con la idea de hacer comprensible al lector la realidad estética de los mismos.

—¿Se trata, por tanto, de un libro que funciona como testimonio crítico?

Efectivamente, ya que muchos de estos proyectos fueron efímeros lo que significa que solo el 10% de esas intervenciones permanecen en la actualidad disponibles como objeto. La mayoría sólo existen como documentación. Si algún

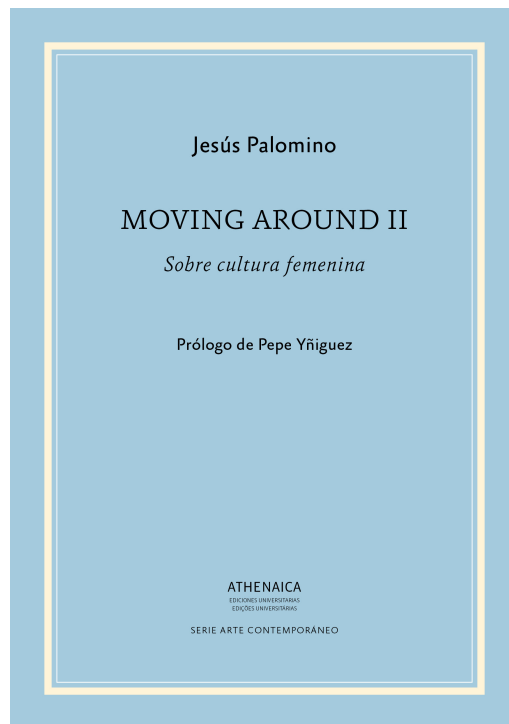
espectador interesado quiere saber más sobre ellos, debe hacerlo a través de imágenes, textos, ensayos, reseñas periodísticas, videos, entrevistas, etc. Normalmente ocurre con este tipo de práctica que una imagen no es suficiente, una comprensión completa y ampliada de su naturaleza estética requiere una explicación pormenorizada de los detalles de concepción, realización y producción de manera tal que el espectador interesado pueda acceder a comprender finalmente su alcance y sus intenciones de significado. En algunos casos, estos proyectos, posiblemente por su naturaleza estética altamente novedosa, tienen incluso problemas para ser reconocidos como arte...

Por lo tanto, se necesita información adicional, nuevas aportaciones críticas — nuevas realidades requieren nuevo lenguaje — y sobre todo mucha comunicación y diálogo con la idea de explicar qué son, y qué pretenden estéticamente. Edward W. Said solía decir que la mejor manera de entender la naturaleza (cultural) de un objeto es conocer su proceso de producción o de fabricación. Estos libros obedecen a esta misma idea.

—El libro recoge las experiencias creativas que has llevado a cabo por países tan dispares como Noruega, Argelia, Rusia, Malasia, Alemania o Bélgica. ¿Cuál es el nexo de unión?

Las visitas a países tan diversos obedecen a los encargos que fui recibiendo (a veces de manera aleatoria) o a mis intereses personales como ciudadano y artista visual. Por ejemplo, fui a Oslo específicamente a hacer un film, una entrevista a la psicóloga social, política, feminista y activista por la Paz noruega Berit Ås. A Argelia fui invitado por el Festival Internacional de Arte y Derechos Humanos ARTifariti, un evento de arte realmente interesante organizado en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf. A Rusia acudí para colaborar con el programa de artistas en residencia de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Ekaterimburgo. A la capital de Malasia, Kuala Lumpur, fui invitado por la Galería Wei Ling Contemporary. En Alemania pasé un año en la Internationales Künstlerhaus Villa Concordia de Bamberg ya que el Gobierno del Estado Libre de Baviera me concedió el Premio a la Excelencia Artística del año 2014. Y a Bélgica, Bruselas-Rotterdam fui a vivir durante medio año por puro placer con la idea de preparar una exposición que presenté en el Centro de Arte Contemporáneo, CAC Málaga en abril de 2013. Como se puede comprobar

el nexa de unión es, a veces el azar, y en otras ocasiones, la voluntad... Un poco como la vida misma.

—Destaca algo de cada uno de esos lugares.

Bueno, en cada uno de ellos encontré situaciones muy particulares y enriquecedoras. En ambos libros repaso con detalle esas impresiones ya que están concebidos — según indico en la presentación del segundo *Moving Around* — como «un *making of* autobiográfico salpicado de anécdotas, curiosidades, citas más o menos cultas y algún que otro ejercicio de reflexión estética sobre la marcha».

Dos imágenes recordadas de manera rápida: en el viaje para la realización del proyecto Bessengue City en la ciudad camerunesa de Douala, podías ver cada mañana al salir del hotel, a varios *homeless*, mendigos harapientos, probablemente esquizofrénicos, bebiendo directamente de los charcos que la lluvia dejaba en mitad de la calzada. Estas personas rebuscaban en las basuras del hotel para poder alimentarse y bebían el agua absolutamente no potable, turbia y embarrada de los charcos en mitad de la carretera por la que pasaban los coches.

En Kuala Lumpur, una tarde paseando por uno de los barrios alejados del

brillante y diseñado centro de la capital, presencié al azar una sorprendente escena. Encontré un lagarto de gran tamaño que estaba tranquilamente chapoteando sobre el agua sucia que salía de una gran tubería de alcantarillado. Aquel gran lagarto era un animal realmente hermoso. La escena no dejaba de ser llamativa porque el lagarto era de tamaño asiático, quiero decir, bastante grande y de aspecto salvaje y soberano. Muy hermoso de color y de forma. Ahora parecía que su vida le llevaba a sobrevivir adaptado al lodo urbano...

—Asegura Pepe Yñiguez en el prólogo que “la intención última de Jesús Palomino no es el relato del viaje sino el propio viaje, la estancia, reconocer el terreno y sus gentes, empatizar con lo que encuentra o busca...” en definitiva, nos recuerda que una de las posibilidades del viaje sigue siendo la transformación.

La experiencia del viaje como transformación está presente en la tradición literaria — no sólo Occidental — ya que el viaje bien puede ser considerado como metáfora de la propia existencia; o lo que podría decirse de otra manera para concluir lo mismo: la existencia es propiamente un viaje. De hecho, este paralelismo entre la existencia y el viaje está en cierto modo recogido por los cientos de libros de viajes procedentes de las diversas culturas que conforman la biblioteca universal. (Contemos entre estas narraciones también los relatos orales de todas aquellas culturas ágrafas...) El viaje es una experiencia arquetípica de profundo alcance cultural y antropológico. Quizás por ello seguimos viajando y también contándolo a nuestra vuelta. Para mí es bien sencillo: las proezas vividas durante el viaje por Ulises transformaron la conciencia de su protagonista y la de sus lectores; el Ulises de Joyce en su paseo deambulatorio de 24 horas por la ciudad de Dublín, transformó la concepción moderna de la literatura; las narraciones de mis proyectos estoy convencido que aportarán datos, imágenes y sugerencias que a buen seguro transformarán la visión que sobre mi práctica y sus realizaciones puedan tener los espectadores. Al fin y al cabo, la transformación viene dada por el sencillo hecho cultural de la comunicación y el diálogo en torno a los objetos de arte.

Posiblemente este fenómeno de intercambio y transformación constituya la realidad —junto al placer y la emoción— más determinante de la experiencia estética. Posiblemente forme parte de la naturaleza de los objetos estéticos más

logrados esta capacidad para la transformación que es sencillamente puesta en marcha a través de la emoción. Según nos recordaba Gilles Deleuze: “toda gran obra de arte conlleva una gran emoción...”

—El libro comienza con el capítulo dedicado a la psicóloga social, política, feminista y activista por la paz Berit Ås. ¿Qué fue lo que más te impresionó de ella?

Lo que más me impresionó de mi visita a Oslo fue la personalidad de Berit Ås, sus historias personales vinculadas a años de activismo, su carrera política al más alto nivel y su fascinante producción y vida académica que pareció no haberle quitado su agudo y astuto sentido del humor. Berit es fascinante. Por eso era necesario que alguien hiciera una película sobre ella... Y eso hice en Oslo. Rodar un film de casi dos horas de duración grabando sus palabras, sus ideas, sus impresiones vitales y su agradable y educada voz. Creo que es la personalidad más fascinante y potente que haya conocido en mi vida; y créeme... he tenido la posibilidad de encontrarme con muchas personas a lo largo de los años.

—Es curioso cómo llegas hasta ella, lo cuentas en el libro...

Una tarde de verano en Sevilla andaba mirando no sé qué cosa... Cuando encontré, no sabría muy bien decirte cómo ni por qué, una página feminista noruega llamada Kilden que hablaba de las *Técnicas de supresión de la dominación* (Master Suppression Techniques, MST, en su original inglés) y de su autora noruega Berit Ås. Al leer aquel sencillo texto, quedé absolutamente convencido del valor de las ideas que proponía... Estas técnicas podían ser aplicadas en todos los colectivos oprimidos aunque Berit las orientó específicamente hacia situaciones relacionadas con las mujeres. Las Técnicas de Supresión del Control son una herramienta útil para identificar qué ocurre cuando las mujeres no son escuchadas, cuando son vigiladas o cuando son ignoradas. Las cinco técnicas de supresión del control que Berit Ås identificó son:

- Hacer invisible/ Invisibilizar
- Ridiculizar
- Ocultar información

-Condenar si haces / Condenar si no haces. (Doble vínculo)

-Lanzar acusaciones, culpabilizar y avergonzar

—Berit las escribió en 1979, han sido traducidas a más de 30 idiomas en la actualidad, pero siguen en plena vigencia.

Efectivamente. Han pasado casi 40 años desde que fueron identificadas, publicadas y discutidas por primera vez, pero aún hoy son válidas, a la vista de los acontecimientos recientes en la sociedad española. Tener conocimiento de estas técnicas puede ayudar a revelar y reducir el efecto de ciertos comportamientos de dominación de género que sutilmente operan y persisten en nuestra sociedad. A pesar de que obviamente hemos cambiado y nuestro despertar a la conciencia feminista ha ayudado a abrir nuestras democracias y nuestras mentes... siempre hay espacios sociales refractarios al cambio. No creo que las ideas del pensamiento crítico feminista hayan calado en todos los ámbitos sociales; ni lo veo en ciertos consejos de empresas ni lo veo en ciertas maneras de entender las remuneraciones laborales... Aún quedan espacios por feminizar. Por ello aún hay activismo feminista, obviamente... Formando parte de varias de mis instalaciones tuve ocasión de presentar varias ediciones de 1.000 posters (publicadas en inglés-castellano, alemán y catalán) que fueron distribuidas gratuitamente en varias ciudades de España y Alemania.

—“Tratar con Berit Ås era entrar en contacto con la historia viva del feminismo europeo más pionero y adelantado de su época.”

Sí, tan cierto como lo comento en el capítulo dedicado a ella en el libro. Sólo un pequeño dato: Berit ganó en el año 1972 como máxima responsable política del Partido Laborista de Noruega una campaña para impedir que su país se sumase a la OTAN. En esa misma época abogó por la visibilidad de las mujeres en la vida política de su país presentando leyes para la implantación de una cuota... ¿Recordamos quién gobernaba en España en el año 1972...? Su larga lista de actuaciones en los más altos niveles de responsabilidad académica, política y activista hablan de la personalidad extraordinaria “avant la lettre” de Berit...

Además, fundó en 1985 la Universidad de las Mujeres, una de las primeras universidades con currícula y proyecto pedagógico cien por cien feminista.

Fue precisamente en la antigua sede de esa institución en la pequeña población de Hamar donde llevamos a cabo el rodaje del proyecto MEETING BERIT ÅS, 2015, un proyecto de video de Jesús Palomino. Este es el enlace en YouTube el que se puede ver el film: <https://www.youtube.com/watch?v=nwhs8blWBKI&t=1173s>

—El libro concluye a modo de epílogo con un ensayo sobre la cultura y la crítica feminista.

Escribí el libro como homenaje a Berit Ås, siguiendo el sencillo deseo de expandir sus preguntas y sus reflexiones. Es fácil entender que cuanto más se divulguen las propuestas de los discursos feministas (a saber: racionalidad del cuidado, economía de las mujeres, performatividad de género, cultura femenina, eco-feminismo, historia de las mujeres, etc.) mayor será su comprensión, y por tanto, mayor su efecto sobre nuestras democracias. Lo comento abiertamente en el libro: dar a conocer el pensamiento feminista es ahondar en nuestro entendimiento del pensamiento democrático, hablar de feminismo es vencer los prejuicios, las resistencias, el desconocimiento o las malas interpretaciones en torno a sus discursos. Personalmente entiendo, de la misma manera que Berit Ås me lo comunicó, que es el pensamiento feminista con su alternativa cultural, el que conserva una mayor capacidad para la transformación real y positiva de nuestras sociedades. De esta certeza surgió el libro. Si comenzamos hoy, ahora, en el presente, a hablar de las ideas que las mujeres tienen que aportar como articulación política y cultural del futuro, inevitablemente en los próximos años comenzaremos a escuchar en los medios cómo las políticas europeas se explican en base a la ajustada economía de las mujeres o a la racionalidad del cuidado; presenciaremos cómo las reformas y las nuevas leyes del gobierno español estarán justificadas e informadas por la Cultura Femenina o el ecofeminismo.

Entonces entenderemos con razón —aunque sea en ocasiones difícil de vincular— que es divulgando las ideas más valiosas, sensibles y pertinentes cómo la construcción social del sentido se pone en marcha. Esta es la sencilla intención del libro: transformar nuestro mundo.

—¿Estás de acuerdo con que a la mayoría de gente de a pie no le gusta el arte contemporáneo, y este tipo de planteamientos artísticos, porque le resulta difícil de entender?

El arte realizado en el presente requiere cierto conocimiento de la cultura visual contemporánea. De la misma manera que en el siglo XVI si querías disfrutar más plenamente de *Dánae recibiendo la lluvia de oro* de Tiziano, el hecho de conocer la mitología te ayudaba a completar la escena que el cuadro representaba. De esta manera, el espectador culto podía saber que el cuadro presenta el preciso instante en que el Zeus pretende poseer en forma de lluvia de oro a la hermosa ninfa Dánae.

Uno de estos cuadros de Dánae pintado por Tiziano forma en la actualidad parte de la colección del Museo del Prado... Cuando fue encargado por Felipe II al pintor, dudo que muchos ciudadanos tuvieran acceso al cuadro. Hoy día hay muchas personas que se interesan por muchos asuntos, entre ellos la cultura... ¿Sabes qué pienso? Que si a alguien le interesa el arte se acercará a esa experiencia con apertura e interés... Entonces esa persona comprenderá de manera natural que el arte contemporáneo actual no es diferente a cualquier otro ámbito del conocimiento. Y que conocer conlleva tiempo, cierta curiosidad, búsqueda y ciertamente también esfuerzo. El resultado final de este proceso cognitivo y cultural es el placer vinculado a las emociones estéticas; esa es la recompensa del esfuerzo... Cuanto más te interese algo, más profundizarás en ello. Si te interesa el arte, incluido en él las prácticas de arte contemporáneo, profundizarás en él con placer; y si hay placer y emoción, esa dificultad para entender se desvanecerá, esa profundización se llevará a cabo de manera natural.

—¿En qué proyectos estás trabajando en la actualidad?

Estoy llevando a cabo una propuesta titulada FUGA DE AMOR, 2018, un proyecto participativo en torno a la poesía árabe contemporánea en colaboración con las comunidades musulmanas de la ciudad de Valencia. Esta propuesta puesta en marcha con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, CMCV, me llevará unos seis meses de producción entre mayo y octubre de 2018. El proyecto hará uso de material impreso —la sencilla

edición de un libro— y las prácticas performativas como elementos relacionales con los que implementar actuaciones novedosas para el acercamiento y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos de Valencia y sus conciudadanos de cultura islámica. *FUGA DE AMOR*, 2018, presentará públicamente una serie de lecturas-performances cuidadosamente diseñadas para la comunicación de las obras de los poetas Madmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Adonis, Nizar Qabbani, Etel Adnan, Nazik Al Malaika, Al Bayyati, Andrée Chedid, Salma Jayyusi, Souad Al Sabah y Fatima Naoot.

El proyecto está inspirado en la reciente experiencia artística en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf, Argelia, donde en octubre y noviembre de 2016, en colaboración con el Festival Internacional de Arte y Derechos Humanos, ARTifariti, realicé *READING_State of Siege*, una propuesta participativa de similar naturaleza. Aquel proyecto consistió en la publicación de una sencilla edición en árabe de 1.000 ejemplares gratuitamente distribuida del poema “Estado de sitio” de Madmoud Darwish. Esta nueva edición *FUGA DE AMOR*, 2018, (en árabe, castellano y valenciano) prestará especial atención a las performances llevadas a cabo por lectores árabeparlantes. Estas lecturas performativas se llevarán a cabo haciendo uso de las prácticas más novedosas del arte contemporáneo, el teatro invisible o de las estrategias del posteatro siguiendo las propuestas de artistas como Tino Sehgal, Dora García o Anne Imhof. De esta manera, el espíritu detrás del proyecto busca algo bien sencillo: visibilizar la producción poética árabe contemporánea, invitar a la participación, compartir la experiencia estética, construir puentes de conocimiento mutuo y de acercamiento positivo, así como considerar la cultura como un vehículo de transformación. Por cierto, el proyecto se realizará también próximamente en la ciudad de Córdoba.

—Hablando de inspiración, ¿dónde la encuentras?

Encuentro la inspiración en todo lugar, en todo momento, en todo rostro, a cada paso. No forzosamente mientras trabajo...

—¿Qué balance haces de todos estos años dedicado a la faceta artística?

Uno de los amores de mi vida es mi trabajo. Posiblemente si no trabajase en mis propuestas de arte malgastaría mi vida como persona. Así que viajar para hacer un proyecto en un nuevo lugar en el que encuentro rostros humanos y espacios abiertos a novedosas posibilidades artísticas siempre me ha resultado de lo más gratificante e inspirador. Cuando esto ocurre mi mejor energía personal se pone en marcha y con ella todo es posible. Y, ¿sabes?, esa energía está provocada en gran parte por el lugar específico en el que se vaya a realizar el proyecto de arte. El trabajo me ha llevado a conocer lugares en los que la imaginación y la potencia de acción se intensificaron enormemente. Me satisface mucho cómo funciona el entendimiento estético ya que lo hace sin seguir fórmulas establecidas, un poco como la propia existencia. De esta manera cada proyecto en cada lugar contiene una posibilidad vital diferente. Mi trabajo consiste en prestar atención a esas posibilidades y darles forma y visibilidad. Para mí esto que apunto es lo suficientemente real como manera de estar en el mundo y rico como diálogo mundano como para seguir apostando por esta vía después de tantos años...

— ***Moving Around II* se mueve entre el arte, el viaje, el activismo, la autobiografía, tendiendo puentes sorprendentes entre diferentes formas de pensar y sentir. Es un libro inclasificable en muchos sentidos pero cuya lectura es altamente recomendable.**

Yo recomendaría *Moving Around II* a toda persona interesada en las prácticas de arte contemporáneo, especialmente a todos aquellos lectores interesados en el arte del contexto, el arte participativo, la estética relacional, etc. A todos los lectores interesados en los libros de viajes ya que se aborda de manera singular el viaje como parte esencial de la práctica visual contemporánea... Se lo recomiendo a cualquiera que quiera pasar un buen rato de manera amena y curiosa alrededor de mis proyectos de arte. A todos los que ya leyeron el primer *Movind Around* cuyo subtítulo era “Sobre nomadismo y prácticas de arte contemporáneo”. Ahora este segundo volumen del proyecto se presenta bajo el subtítulo: *Sobre Cultura Femenina*. El libro sería interesante también para todos aquellos estudiantes de arte o de teoría estética contemporánea que deseen acercarse críticamente a las prácticas más recientes del arte site-specific que abordan de manera novedosa la realidad estética del contexto. A todas

aquellas personas interesadas en conocer más sobre la Cultura Femenina según la etiqueta aportada por la psicóloga social, política, feminista y activista noruega Berit Ås. A todas aquellas que quieran tener un acceso sencillo a la Historia de las Mujeres según el campo de estudios fundado por la investigadora Gerda Lerner. A todos aquellos que quieran saber sobre las imprescindibles aportaciones intelectuales de la Cultura Femenina de nuestra época articulada por las lúcidas obras de Gayatri Spivak, Lucy R. Lippard, Herta Müller, Saskia Sassen y Svetlana Aleksíevich. De todas ellas a modo de homenaje hablo en la parte final del libro; hablo de ellas y de sus determinantes obras que han ampliado el entendimiento de nuestro mundo global y nuestras democracias que ahora, inevitablemente, deberán orientarse hacia el futuro en base a alternativas a que habrán de tener en cuenta el pensamiento feminista y sus discursos críticos... ¿Sabes que se anuncia ya la cuarta ola del feminismo internacional...?

JESÚS PALOMINO

Para conocer más sobre los proyectos: www.jesuspalomino.com

DESTACADOS

“Berit Ås es fascinante. Por eso era necesario que alguien hiciera una película sobre ella... Y eso hice en Oslo. Rodar un film de casi dos horas de duración grabando sus palabras, sus ideas, sus impresiones vitales y su agradable y educada voz. Creo que es la personalidad más fascinante y potente que haya conocido en mi vida; y créeme... he tenido la posibilidad de encontrarme con muchas personas a lo largo de los años”

“A pesar de que obviamente hemos cambiado y nuestro despertar a la conciencia feminista ha ayudado a abrir nuestras democracias y nuestras mentes... siempre hay espacios sociales refractarios al cambio. No creo que las ideas del pensamiento crítico feminista hayan calado en todos los ámbitos sociales; ni lo veo en ciertos consejos de empresas ni lo veo en ciertas maneras de entender las remuneraciones laborales... Aún quedan espacios por feminizar”