

(català i castellà)

Antikeres com a cloenda de Trilogia de la privadesa

I part. Trilogia de la privadesa

Per entendre *Trilogia de la Privadesa* de Marga Ximénez i Nora Ancarola hem de parlar abans del MXEspai 1010, ja que com les mateixes artistes expressen, el treball que han anat realitzant com a gestores i curadores d'aquesta galeria i que va iniciar-se l'any 1999, ha anat inundant el seu projecte creatiu personal.

Nora Ancarola en parla d'aquesta manera: "Paral·lelament a anar configurant el projecte MXEspai 1010, la Marga i jo vam anar creant una manera de treballar en què el personal i el privat, el professional i el creatiu, el relacional i el social es varen anar fusionant".

De fet, *Trilogia de la privadesa* no neix amb la intenció de convertir-se en una trilogia de bon principi, sinó que és a través del temps i, a partir de l'experiència, que les autores s'adonen que han generat un treball creatiu que respon a unes mateixes inquietuds, dins les quals, un dels temes determinants serà el tractament dels límits i la dissolució entre espai públic i privat, aspecte que es dona perfectament al MXEspai 1010.

El MXEspai 1010 no és una galeria corrent, no es tracta d'un espai arran de carrer que permet l'entrada de la multitud que passa per un carrer tan cèntric com el de la Llibreteria, no és cap cub blanc tampoc, sinó que és un pis que conserva tots els elements propis d'un espai domèstic, potser els més característics són la cuina i els banys o les divisions en diferents cambres.

Quan entrem al MXEspai ens endinsem dins un espai privat obert al públic i per aquest motiu és tan important en l'obra de Marga Ximénez i Nora Ancarola el fet de tractar temes que difuminen, que dissolen, que fusionen aquests dos aspectes de la realitat. Dos aspectes que han estat cabdals també per a molts artistes, concretament, dones artistes. Ja des dels inicis de l'art, que podríem anomenar amb consciència feminista durant la dècada dels seixanta i la dels

setanta a Estats Units, el tema de l'espai domèstic com a espai creatiu, expositiu, reivindicatiu de la condició i la història de la dona va esdevenir un tema central.

L'any 1972 ens trobem amb la famosa instal·lació artística "Womanhouse", organitzada per Judy Chicago i Miriam Schapiro, cofundadores del Califòrnia Institute of Arts (CalArts) i el seu Feminist Art Program. En aquest cas, una casa era utilitzada per a què una sèrie de dones artistes realitzessin una instal·lació a cada habitació: entre les més conegudes, trobem les de Beth Bachenheimer o la de Susan Frazier, Vickie Hodgetts i Robin Welstch. Kate Walker també va realitzar inspirada per aquesta proposta l'obra "Death of the womanhouse" (1974), mentre Martha Rosler presentava "Semiotics of the kitchen" (1975), per posar només uns exemples.

Un altre element bàsic de *Trilogia de la Privadesa* que té íntima relació amb el MXEspai 1010 és el seu lligam amb la història, en aquest cas amb una història antiga que es remunta a la Barcino romana, al Mont Tàber, a les columnes d'Hèrcules (tal com tracten els textos del catàleg publicat arran del desè aniversari de la galeria). Marga Ximénez i Nora Ancarola conviuen amb un llegat clàssic i s'han servit del símbol i la metàfora de la mitologia clàssica per explicar un seguit de temes que s'han convertit en leitmotiv dels seus treballs.

El paper de la dona en el mite ha estat cabdal. Tot i que el mite ha estat històricament referenciat per l'home, la dona ha estat llar, receptacle i transmissora de missatges transcendents i el poder de la figura femenina com a generadora de vida l'ha convertida en metàfora de forces creadores i destructores.

A través de "Trilogia de la privadesa" i, a partir del mite que pren com a protagonista la figura de la dona, Marga Ximénez i Nora Ancarola han treballat temes tan transcendents en la nostra vida com silenciats en la societat, temes que queden adscrits a l'espai íntim, a la llar, al propi cos, espais tancats que esdevenen alhora refugi i presó, temes que es tracten "portes endins". Si a

Sibil·la i a *Domus Aurea* els seus antecedents mítics i històrics són evidents, a *Antikeres*, també.

Aquesta relectura dels fets històrics i dels mites també ha estat present en l'obra de moltes artistes, com per exemple, Rebecca Horn, Ketty LaRocca, Mary Beth Edelson o Betsy Damon.

Un tercer i darrer aspecte important de *Trilogia de la privadesa* que ja s'allunya del factor del MxEspai 1010, si més no de forma directa, és el del qüestionament dels cànons i la crítica als models socials establerts: a *Sibil·la*, el text d'Elsa Plaza que es llegeix a la instal·lació fa referència a la dictadura del canón de bellesa imposat; a *Domus Aurea*, la idíl·lica llar on s'ha reclòs i confinat històricament a la dona, també queda qüestionada, deconstruïda i esdevé escenari de vivències, algunes de positives que fan èmfasi en l'evasió, i d'altres de negatives, en què la violència hi és present. A *Antikeres* es reprèn un aspecte que ja havia sorgit dins de *Sibil·la* i que lliga també amb el canón de bellesa: la "vellesa" com a dramàtica pèrdua de la "bellesa" acceptada socialment i la malaltia que ens precipita a l'abisme de la inacció, contràriament a l'actual corrent imperant en què s'imposa l'acció per l'acció.

II. Antikeres

La darrera part de *Trilogia de la privadesa*, *Antikeres*, sorgeix de la necessitat de Marga Ximénez i Nora Ancarola de fer visible allò invisible, de donar veu a allò silenciàt, de fer memòria d'allò que s'oblida, en definitiva, de mirar la realitat que ens envolta amb uns altres ulls. En aquest punt van decidir tenir cura de les aportacions d'uns col·laboradors que van cercar entre artistes i professionals de diferents àmbits que havien tingut relació amb elles i el MxEspai 1010.

A través d'una carta, els demanaven les seves aportacions testimonials, en format de text i imatge centrades en el tema de la cura a malalts i ancians. Si en la mitologia clàssica, les Keres representaven els esperits femenins de la

mort, el seu contrari, les *antikeres*, representarien aquell esperit que té cura, és a dir, les curadores.

En la *Teogonia* d'Hesíode, les Keres (en singular Ker) eren esperits malignes que havien de ser foragitats. Anomenades filles de la nit. “*La Nit va parir a Moros, a Ker, a Tánato, a Hipnos i a la tribu dels Somnis*”

La tradició les descriu com a venjadores incansables, com a éssers obscurs, assedegades de sang humana, que sobrevolaven els camps de batalla buscant homes moribunds o ferits. Les seves equivalents romanes eres les *Letum* ('mort') o les *Tenebrae* ('ombres').

En el sentit més ampli, el projecte *Antikeres* fa referència a qui té cura en general, tan sigui d'un espai, com la Marga Ximénez i la Nora Ancarola del MXEspai 1010, passant pels artistes i les obres que han exposat en els més de deu anys de història de la galeria, com qui té cura d'un malalt, d'un nen o d'un ancià.

Sens dubte, la major part de les experiències dels col·laboradors s'han centrat en la de cura dels malalts, en la convivència amb els ancians, per tant, temes com el dolor, la malaltia, la vellesa i la mort han estat protagonistes en molts testimonis plens de sinceritat i honestedat, en què cadascú ha expressat allò que ha viscut, ha mostrat les seves ferides.

No hi ha res més privat que el dolor, tant físic com psicològic, i en art s'ha experimentat sobre aquest tema: des de les accions de Gina Pane a les de Marina Abramovic, les d'un Pepe Espaliu malalt de sida, les de Bob Flanagan que patia fibrosi quística, o el testimoni d'artistes malaltes de càncer, com Jo Spence o Hannah Wilke, entre d'altres.

Aquests aspectes esmentats, la tristesa, el dolor, la malaltia, la vellesa i la mort com a quelcom negatiu han quedat escombrats de la nostra quotidianitat pública de tal manera que quan apareixen en les nostres vides moltes vegades provoquen un shock, convertint un fet natural en quelcom incompreensible i

traumàtic. Els artistes que aprofundeixen en aquests temes situen a l'espectador en un paper molt difícil, ja que ens mostren allò que s'amaga, allò que temem, allò que no volem veure.

Sílvia Muñoz d'Imbert

Historiadora i crítica d'art

(castellà)

Antikeres como conclusión de Trilogía de la privacidad

Para entender *Trilogía de la Privacidad* de Nora Ancarola y Marga Ximenez debemos hablar antes de MXEspai 1010, ya que como las mismas artistas expresan, el trabajo que han ido realizando como gestoras y curadoras de esta galería, y que se inició en el año 1999, ha ido inundando su proyecto creativo personal.

Nora Ancarola lo expresa de esta forma: "Paralelamente a ir configurando el proyecto MXEspai 1010, Marga y yo fuimos creando una manera de trabajar en qué lo personal y lo privado, lo profesional y lo creativo, lo relacional y lo social se fueron fusionando".

De hecho, *Trilogía de la privacidad* no nace con la intención de convertirse en una trilogía desde sus inicios, sino que es a través del tiempo y, a partir de la experiencia, que las autoras se dan cuenta de que han generado un trabajo creativo que responde a unas mismas inquietudes, dentro de las cuales, uno de los temas determinantes será el tratamiento de los límites y la disolución entre espacio público y privado, aspecto que se da perfectamente en el MXEspai 1010.

El MXEspai 1010 no es una galería corriente, no se trata de un espacio a pie de calle que permita la entrada a la multitud que pasa por una calle tan céntrica como la calle Llibreteria, no es ningún cubo blanco tampoco, sino que es un

piso que conserva todos los elementos propios de un espacio doméstico, quizás los más característicos sean la cocina y los baños o las divisiones en diferentes cuartos. Cuando entramos en el MxEspai 1010 nos adentramos en un espacio privado abierto al público y por ese motivo es tan importante en la obra de Nora Ancarola y Marga Ximenez el hecho de tratar temas que difuminan, que disuelven, que fusionan estos dos aspectos. Dos aspectos que han sido capitales también para muchos artistas, concretamente, artistas mujeres. Ya desde los inicios del arte que podríamos denominar con conciencia feminista durante la década de los sesenta y la de los setenta en Estados Unidos, el tema del espacio doméstico como espacio creativo, expositivo, reivindicativo de la condición y la historia de la mujer se convirtió en un tema central.

En el año 1972 nos encontramos con la famosa instalación artística “Womanhouse”, organizada por Judy Chicago y Miriam Schapiro, cofundadoras del *California Institute of Arts* (CalArts) y su *Feminist Art Program*. En este caso se utilizaba una casa para que una serie de mujeres artistas realizaran una instalación en cada habitación: entre las más conocidas, encontramos las de Beth Bachenheimer o la de Susan Frazier, Vickie Hodgetts y Roben Welstch. Kate Walker también realizó, inspirada por esta propuesta, la obra “Death of the womanhouse” (1974), mientras Martha Rosler presentaba “Semiotics of the kitchen” (1975), por poner sólo unos ejemplos.

Otro elemento básico de *Trilogía de la Privacidad* que tiene íntima relación con el MxEspai 1010 es su vínculo con la historia, en este caso con una historia antigua que se remonta a la Barcino romana, al Monte Tàber, a las columnas de Hércules (tal como explican algunos textos del catálogo publicado a raíz del décimo aniversario de la galería). Nora Ancarola y Marga Ximenez conviven con un legado clásico y se sirven del símbolo y la metáfora de la mitología clásica para explicar una serie de temas que se han convertido en leitmotiv de sus trabajos.

El papel de la mujer en el mito ha sido capital. Aunque el mito haya sido históricamente referenciado por el hombre, la mujer ha sido hogar, receptáculo

y transmisora de mensajes trascendentes y el poder de la figura femenina como generadora de vida la ha convertida en metáfora de fuerzas creadoras y destructoras.

A través de *Trilogía de la privacidad* y, a partir del mito que toma como protagonista la figura de la mujer, Nora Ancarola y Marga Ximenez han trabajado temas tan trascendentes en nuestra vida como silenciados en la sociedad, temas que quedan adscritos al espacio íntimo, al hogar, al propio cuerpo, espacios cerrados que se convierten a la vez en refugio y prisión, temas que se tratan “de puertas adentro”. Si en *Sibila* y en *Domus Aurea* sus antecedentes míticos e históricos eran evidentes, en *Antikeres*, también.

Esta relectura de hechos históricos y de mitos también ha estado presente en la obra de muchas artistas, como por ejemplo, Rebecca Horn, Ketty LaRocca, Mary Beth Edelson o Betsy Damon.

Un tercer y último aspecto importante de *Trilogía de la privacidad* que ya se aleja del factor del MEXpai 1010, cuanto menos de forma directa, es la del cuestionamiento de los cánones, la crítica a los modelos sociales establecidos: en *Sibila*, el texto de Elsa Plaza que se lee en la instalación hace referencia a la dictadura del canon de belleza impuesto; en *Domus Aurea*, el idílico hogar dónde se ha recluso y confinado históricamente a la mujer también queda cuestionado, deconstruido y se convierte en escenario de vivencias, algunas positivas que hacen énfasis en la evasión, y otras negativas, en las que la violencia está presente.

En *Antikeres* se retoma un aspecto que ya había surgido en de *Sibila* y que se relaciona con el canon de belleza: la “vejez” como dramática pérdida de la “belleza” que se acepta socialmente y la enfermedad, que nos precipita al abismo de la inacción, contrariamente a la actual corriente imperante en que se impone la acción por la acción.

II. Antikeres

La última parte de *Trilogía de la privacidad, Antikeres*, surge de la necesidad de Nora Ancarola y Marga Ximenez de hacer visible aquello invisible, de dar voz a aquello silenciado, de hacer memoria de aquello que se olvida, en definitiva, de mirar la realidad que nos rodea con otros ojos. En este punto decidieron tener cuidado o cuidar de las aportaciones de unos colaboradores que buscaron entre artistas y profesionales de diferentes ámbitos que habían tenido relación con ellas y con el MXEspai 1010. A través de una carta, les pedían sus aportaciones testimoniales, en formato de texto e imagen, centradas en el tema del cuidado a enfermos y ancianos.

Si en la mitología clásica, las Keres representaban los espíritus femeninos de la muerte, su contrario, las *Antikeres*, representarían aquel espíritu que tiene cura, es decir, las curadoras.

En la *Teogonía* de Hesíodo, las Keres (en singular Ker) eran espíritus malignos que debían ser ahuyentados. Denominadas hijas de la noche. “La Noche parió a Moros, a Ker, a Tánatos, a Hipnos y a la tribu de los Sueños”.

La tradición las describe como vengadoras incansables, seres oscuros, sedientas de sangre humana, que sobrevolaban los campos de batalla buscando hombres moribundos o heridos. Sus equivalentes romanas eres las Letum (muerte) o las Tenebrae (sombras).

En el sentido más amplio, el proyecto *Antikeres* hace referencia a quien tiene cura en general, tanto sea de un espacio, como Nora Ancarola y Marga Ximenez del MXEspai 1010, pasando por el cuidado a los artistas y las obras que han expuesto en los más de diez años de historia de la galería, como quien tiene cura de un enfermo, de un niño o de un anciano.

Sin duda, la mayor parte de las experiencias de los colaboradores se han centrado en la cura a los enfermos, en la convivencia con la vejez, por lo tanto, temas como el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte han sido protagonistas en muchos testigos llenos de sinceridad y honestidad, en los que

cada cual ha expresado aquello que le ha hecho sufrir, ha mostrado sus heridas.

No hay nada más privado que el dolor, tanto físico como psicológico, y en arte se ha experimentado sobre este tema: desde las acciones de Gina Pane, las de Marina Abramovic, las de un Pepe Espaliu enfermo de sida, las de Bob Flanagan que sufría fibrosis quística, como el testigo del cáncer en las obras de Jo Spence o de Hannah Wilke, entre otros.

Estos aspectos mencionados, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la vejez como algo negativo, y la muerte han quedado barridos de nuestra cotidianidad pública de tal manera que cuando aparecen en nuestras vidas muchas veces provocan un shock, convirtiendo un hecho natural en algo incomprensible y traumático. Los trabajos de estos artistas nos sitúan como espectadores en un papel muy difícil, nos muestran aquello que se esconde, aquello que tememos, aquello que no queremos ver.

Sílvia Muñoz d'Imbert

Historiadora y crítica de arte