Devenir

Resultados de un taller

Gema Rupérez

Devenir *Resultados de un taller*

Gema Rupérez

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE IGUALDAD

Pacto de Estado contra la violencia de género

Zaragoza AYUNTAMIENTO

Devenir

Resultados de un taller

Gema Rupérez

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE IGUALDAD

Pacto de Estado
contra la violencia de género

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

EXPOSICIÓN

Sala Juana Francés
19.11.2026 – 28.01.2027

Organiza
Ayuntamiento de Zaragoza
Servicio de Igualdad y Mujer

Coordina
Servicio de Igualdad y Mujer
Ana Gaspar Cabrero, Jefa de
Servicio de Igualdad y Mujer
Luis Ángel Gimeno

Autora (idea, dirección artística
y comisariado)
Gema Rupérez

Con la participación de un grupo
de mujeres que han sufrido
violencia machista

Colabora
Hacer Creativo
Dirección técnica textil: Pilar Sicilia
Alumnado: Emmanuel Hernández,
Candela Pascual, Gabriel Ortín,
Jara Abós, Paula Jiménez

Fotografía y vídeo
Imgenio / Beatriz Orduña

Dirección audiovisual
Gema Rupérez

Producción y montaje
Brigadas del Ayuntamiento de Zaragoza

CATÁLOGO

Edita
Ayuntamiento de Zaragoza
Servicio de Igualdad y Mujer

Texto
Gema Rupérez

Fotografía
Imgenio / Beatriz Orduña

Diseño y maquetación
12caracteres

Impresión
La Imprenta

ISBN: 978-84-8069-659-3
Depósito Legal: Z 1795-2026

© de los textos, sus autoras
© de las imágenes, sus autoras

A mi madre

- El chaleco
reconstruir, empezar

ÍNDICE

Devenir.
Presentación

9

I
La sábana:
recordar, resignificar,
sentir

10

II
La acción:
rasgar, romper,
respirar

30

III
El chaleco:
imaginar, reconstruir,
empezar

36

Antecedente:
Las formas del olvido
(2019)

60

Biografía

69

GEMA RUPÉREZ

Devenir. Llegar a ser. Proceso por el que algo se transforma en otra cosa sin dejar de ser lo mismo.

Esta exposición es el resultado de un taller en el que han participado mujeres que han sufrido la violencia machista. Es un proyecto de creación, cuidado y reflexión, pero, sobre todo y como indica el propio título que da nombre a esta muestra, de transformación.

A través del textil como material primario se llevaron a cabo una serie de sesiones teórico-prácticas, en las que exploramos, desde una mirada artística, la memoria, la identidad y la posibilidad de reconstruirnos a través del hacer.

El grupo de mujeres impulsado por el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido muy heterogéneo, reflejo, sin duda, de la realidad que atraviesa este fenómeno. La mujer más joven tenía 28 años y la mayor, 74 años. Eran de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes razas. Todas ellas eran ajenas al arte contemporáneo. Todas ellas han vivido experiencias dolorosas que se encuadran dentro de la lacra de la violencia machista.

Pedirles a estas mujeres que se sobrepongan a esta parte de sus biografías es pedirles mucho, invitarles, además, a que transformen esos recuerdos en agencia y autodeterminación para crear y protagonizar una exposición colectiva es, probablemente, pedirles demasiado. A pesar de ello, todas aceptaron. Por este motivo quiero empezar este texto reconociendo su generosidad y su valentía.

Los objetos que rodean mi cuerpo
reflejan su acción posible sobre ellos.

HENRI BERGSON

Una teoría de cambio en tres actos:

I
La sábana: *recordar, resignificar, sentir*

Nuestro punto de partida fue un objeto como disparador, un objeto como Henri Bergson entiende los objetos y nuestra relación con ellos. ¿Qué acción posible puede reflejar una sábana cuando me rodea? La sábana, con toda su simbología histórica y cultural, nos conduce al mundo de los sueños, pero también al de las pesadillas y los fantasmas; nos lleva del reposo a la pasión y de la protección a la enfermedad, hasta descubrirse en ocasiones como una mortaja.

En las primeras sesiones del taller trabajamos con una mirada profunda y reflexiva sobre la sábana, nos aproximamos a ella desde los recuerdos, los sentidos o el peso de la materia. Nos preguntamos: ¿qué tiene una sábana que otros objetos no tienen? Ellas respondieron:

> *Nuestro sudor, la esencia de nuestros miedos, el recuerdo de una madre arropándote, la confidencialidad, es un lugar seguro para esconderte y llorar, es un lienzo en blanco...*

Qué duda cabe de que todas las respuestas confluyen en la misma idea, la de *intimidad,* que proviene del latín *intimus* y significa etimológicamente «la cualidad de lo que está situado en el fondo o en el interior más profundo». Y desde ese lugar profundo llevamos a cabo al comienzo del taller un registro fotográfico en el que cada una de ellas, de manera individual, dialogó con la sábana con total libertad mientras documentábamos esas desprejuiciadas y espontáneas *perfomances* con nuestra cámara. De ese modo nos aproximamos juntas a la conciencia del cuerpo o a la teoría del esquema corporal que Merleau-Ponty expone en su obra *Fenomenología de la percepción.* En ella señala que los objetos que rodean nuestro cuerpo expanden lo que somos capaces de hacer, y justamente con esa intención seleccionamos las sábanas en este proyecto, como si los objetos pudieran portar tanto o más significados que las propias palabras, y con ellos ampliáramos el rango de posibilidades de nuestro lenguaje y, en cierto modo, del propio universo, invocando la célebre frase de Wittgestein: *"los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo"*.

Las imágenes resultantes de la sesión, que podemos ver en la primera zona del espacio expositivo, revelan una suerte de arquitecturas corporales en las que aparecen partes de su figura, expuesta u oculta por la sábana, mostrando cómo un objeto doméstico puede ser también político.

I · La sábana
recordar, resignificar, sentir

II
La acción: *rasgar, romper, respirar*

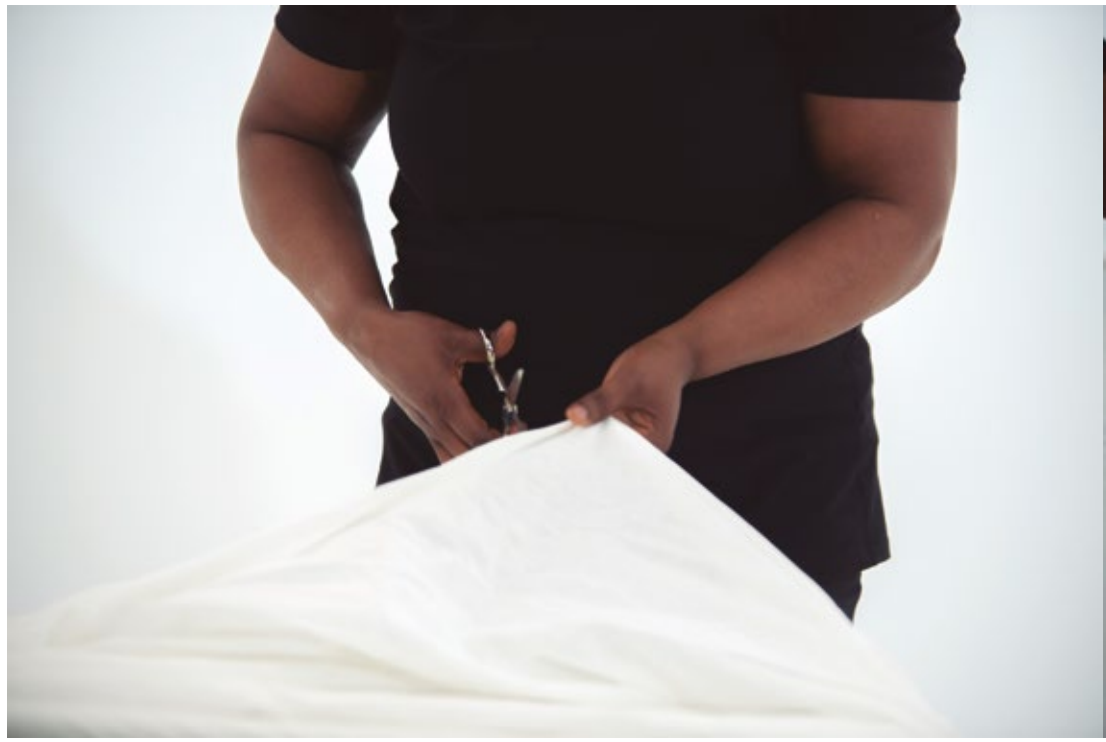
En la parte central del taller activamos el cuerpo a través de un gesto muy diferente al construido y representado en las imágenes con la sábana. En un acto realmente liberador, rasgamos la tela de las sábanas, desgarramos su urdimbre y, en consecuencia, quebramos la estructura, ese conjunto de elementos unidos cuya función principal es, dice el diccionario, resistir fuerzas y cargas sin perder su forma o estabilidad. Probablemente se quebró algo más que la trama de la sábana; es posible que aquel gesto atravesara de algún modo sus biografías, la trama de sus propios cuerpos. Con esta acción, en cierto sentido, quisimos disrumpir el orden anterior, quebrar las partes para desafiar el todo.

Podemos verlo en la pieza audiovisual que la recoge: *Affordances,* término que se puede traducir como «ofrecimientos» y se refiere a todas las posibilidades de acción que el entorno o un objeto ofrece a un organismo. Así lo describió James J. Gibson décadas después de que Bergson publicara en *Materia y memoria* que percibir es una forma de acción.

Affordances se oculta de la primera estancia en la que están las fotografías (la proyección queda detrás del muro que divide la sala expositiva), pero está presente desde el principio con el sonido que envuelve todo el espacio. El rasgado de la tela se escucha como un rugido penetrante y sobrecogedor que entrelaza y conecta los tres actos.

Cuando el espectador se encuentra en el lugar en el que se unen la fricción rítmica del sonido y las imágenes que lo provocan, es decir, delante de las manos y los cuerpos que rompen las sábanas, descubre cómo el mismo gesto puede manifestarse enérgico, temeroso, prudente o rabioso, ninguno igual que otro. Quien mire atentamente, sin embargo, comprobará que existe un común denominador en todos esos gestos, un hilo invisible que las conecta poderosamente, un incontenible instinto de resistencia.

II - La acción
rasgar, romper, respirar

II - La acción
rasgar, romper, respirar

III El chaleco: *imaginar, reconstruir, empezar*

Y si la sábana es un espacio propio, ¿puede convertirse en otra cosa?

Si en la primera parte del taller habíamos trabajado con la sábana como ese objeto relacionado con el pasado, casi como un testigo emocional para ampliar los límites del lenguaje, y en la segunda rompimos esa misma sábana para desafiar lo establecido, haciendo alusión a lo que estamos dejando atrás, en esta última fase del taller trabajamos en la reconstrucción para hablar de otros futuros posibles.

Para Gottfried Semper, la costura *(Die Naht)* es la técnica primigenia que permite la unión de superficies distintas en un conjunto homogéneo. Esta relación entre tejer y construir tuvo gran relevancia en la filosofía y la historia de la arquitectura: la costura permitía pasar de la linealidad de un hilo a la bidimensionalidad de la pared y, finalmente, a la tridimensionalidad del espacio habitable.

En nuestro taller, los retales de las sábanas se convirtieron en chalecos salvavidas y, si entendemos la prenda de vestir como un primer refugio, en un lugar habitable. Todas las mujeres comenzaron a trabajar desde el mismo patrón, pero cada una lo diseñó y modificó como quiso, hasta transformarlo en un artefacto simbólico y hacer de él, de nuevo, su espacio propio.

Para poder ejecutar la construcción de las piezas, contamos con la ayuda de estudiantes del Centro de Diseño de Moda Hacer Creativo y la coordinación técnica de Pilar Sicilia. Generamos un espacio de confianza indispensable que nos permitió llevar el trabajo todo lo lejos que quisimos dentro de las posibilidades temporales que implica un taller, desde el respeto, la escucha, la conversación y, sobre todo, la complicidad.

Y de esta manera, en clave colectiva, como una única instalación y representando esa red de afectos que creamos entre todas, los chalecos se presentan en el espacio expositivo que muestra el último acto, como epítome de su arrojo y autodeterminación.

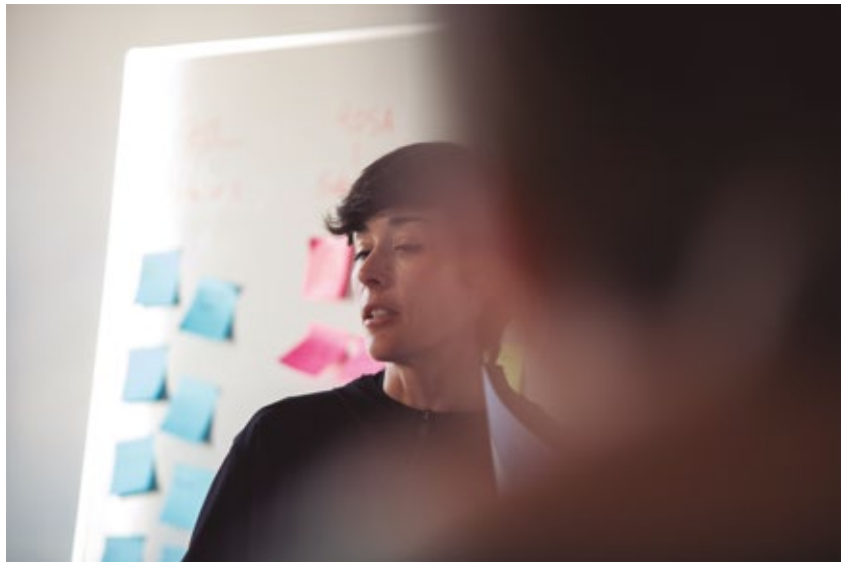

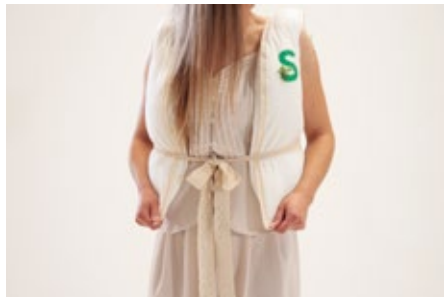

Mi mosquetero
de la Reina

SOMBRE
PAL
DOLOR

A

CE

A

AVANZA!

III · El chaleco

imaginar, reconstruir, empezar

Antecedente:
Las formas del olvido (2019)

Este proyecto se inscribe en una línea de trabajo que vengo desarrollando desde hace años, donde el arte contemporáneo, la participación y el trabajo con mujeres en contextos de vulnerabilidad se entrelazan para generar espacios de expresión, reparación y memoria colectiva.

En 2019 presenté en esta misma Sala Juana Francés *Las formas del olvido,* una exposición que tomaba su título del libro de Marc Augé y que fue también el resultado de un taller con un grupo de mujeres que habían vivido situaciones de violencia machista. Entonces el objeto común fue un jarrón. Cada una eligió el suyo, un objeto doméstico, como la sábana, cargado de memoria y ligado a su entorno, casi un testigo emocional de la intimidad de los lugares que habitaban.

La acción que planteamos en aquel entonces es la misma que ha vertebrado este nuevo taller: destrucción-construcción. Romper el jarrón-pasado para reconstruir otro-futuro a partir de las ruinas del original. Algunos recuperaron su aspecto de jarrón, conservando las marcas/cicatrices del proceso; otros quedaron en fragmentos, casi como un estudio arqueológico, formando una suerte de archipiélagos de la memoria.

Aquel taller tenía a su vez una raíz. En 2012, la exposición *Sobre la superficie,* presentada en esta misma sala, sirvió de punto de encuentro para la reflexión de un grupo de mujeres, también víctimas de violencia machista, gracias a la iniciativa y colaboración de Ana Gaspar, entonces psicóloga del Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza y hoy directora de la Casa de la Mujer. Ese proceso de inmersión sensitiva fue el primer ensayo de una metodología experimental que desde entonces ha ido tomando forma, y que hoy llega a *Devenir.* Una de las participantes escribió entonces sobre *Evocándote,* una escultura de una oreja en bronce con una espiral de grafito:

> *Esta es mi oreja, una de ellas, la que le perteneció, la que lo único que hacía era oír sus palabras, pero por suerte tengo dos, y la otra me permitió salir de ese círculo, que se llegó a convertir en infinito, hasta que descubrí que tenía final.*
>
> ANÓNIMA

En *Las formas del olvido* uno de los referentes fue el *kintsugi,* el arte japonés de reparar las fracturas de la cerámica, una filosofía que entiende que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Pero ya entonces quisimos ir más allá de la reconstrucción, más allá de lo ornamental y más allá de convertir lo frágil en bello. Aquellas mujeres demostraron que la palabra *frágil* no era la que mejor las definía.

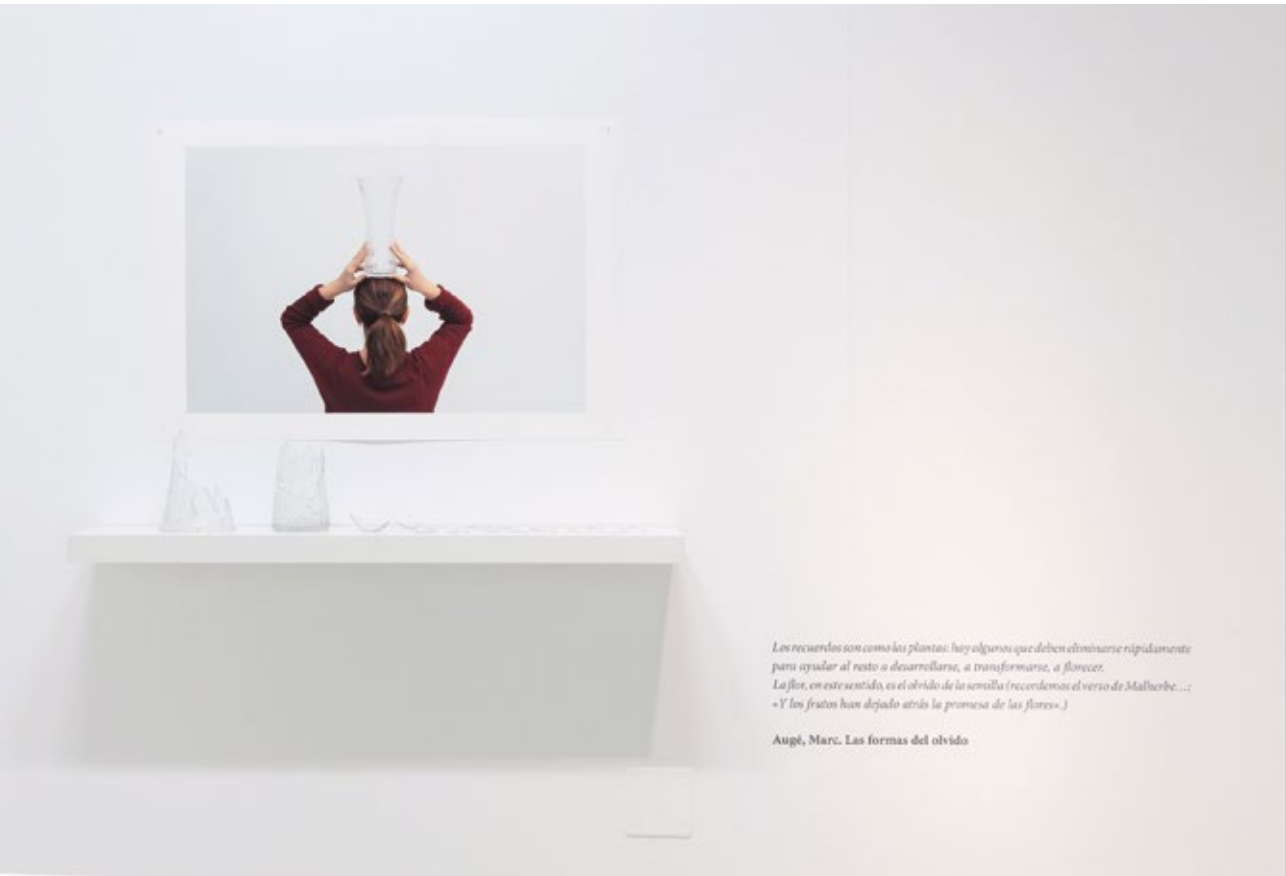
Testimonio de una participante al finalizar el taller:

> *Romper el jarrón no fue lo más difícil; al fin y al cabo, hace mucho tiempo que estaba roto. Lo realmente duro fue coger los pedazos y reconstruirlo.*
>
> *Romper, recoger, pegar, escribir lo que nunca más dejaré en manos de nadie. Todo un proceso en el que mi jarrón dejó de ser un jarrón y fue mi vida.*
>
> *Ahora mi jarrón roto y pegado es mucho más fuerte. Ahora forma parte de un todo: es parte importante de la obra de una artista.*

Siete años después, la sábana ocupa el lugar del jarrón y el rasgado el de la rotura, pero el dilema sigue siendo el mismo: ¿qué hacemos con lo que se rompe? Si entonces los fragmentos se recomponían en un objeto, en *Devenir* los retales se cosen hasta convertirse en un lugar que se habita, que se lleva puesto. Hemos pasado de reparar a habitar. No en vano, si hay una grieta en todo, como dice Leonard Cohen, es para que entre la luz.

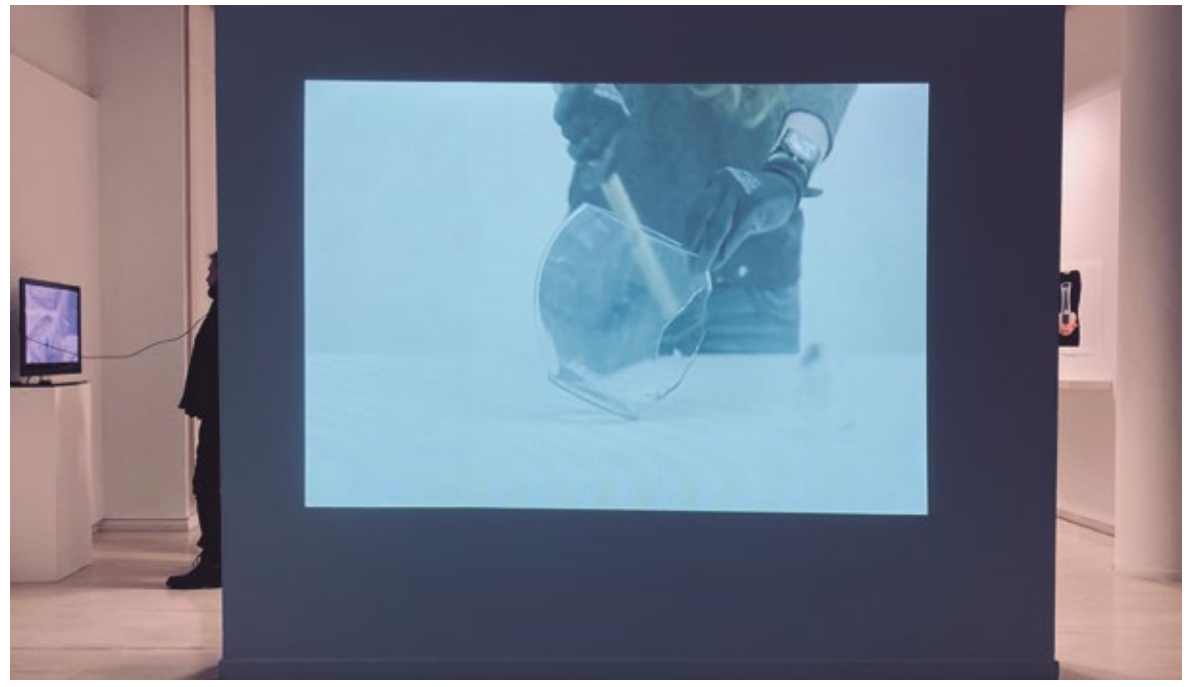
Los recuerdos son como las plantas: hay algunos que deben eliminarse rápidamente para ayudar al resto a desarrollarse, a transformarse, a florecer.
La flor, en este sentido, es el olvido de la semilla (recordemos el verso de Malherbe…: «Y los frutos han dejado atrás la promesa de las flores».)

Augé, Marc. Las formas del olvido

Gema Rupérez

Zaragoza, 1982

Gema Rupérez es artista plástica y visual. Trabaja con la instalación, la fotografía, el vídeo, el dibujo y los proyectos participativos para interpelar al espectador sobre las realidades que tensionan la sociedad contemporánea. Su obra pone de relieve las estructuras de dominación y el desafío a las mismas, atendiendo a las resistencias, frustraciones, miedos y fragilidades de la humanidad, y reflexiona sobre la confrontación, la lucha por el poder hegemónico o la incapacidad de comunicarnos. Para construir un discurso situado, colabora con distintos agentes sociales que ayudan a contextualizar aquello que desea señalar en cada obra, convencida de que la posibilidad de transformación está en lo colectivo. Le interesa trabajar en la intersección entre lo escenográfico y lo performativo, entendiendo que las piezas se activan con quienes las habitan. En definitiva, su trabajo constituye una aproximación desde las artes plásticas a los dilemas de nuestro tiempo.

Su trayectoria combina la producción artística propia con la docencia, la gestión cultural y la investigación. Es profesora en Hacer Creativo (Zaragoza), en los grados de Diseño de Moda y Diseño Gráfico, donde vincula la reflexión artística con la práctica proyectual. Es también directora de arte en Hexagonal, consultora de innovación con la que colabora en procesos de creación estratégica y cultural. Fue creadora y directora de Ababol Festival, plataforma dedicada al arte público, la memoria y la despoblación, y formó parte de la Junta Directiva del Instituto de Arte Contemporáneo, donde ejerció como vocal y como representante del IAC en la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo. Todo ello articula una práctica sostenida en el diálogo entre el arte contemporáneo, el diseño y los contextos sociales en los que interviene.

OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES

Fundación Pilar Citoler, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Fundación Ramón J. Sender, Casa de Velázquez, Nagasaki Prefectural Art Museum, Fundación José García Jiménez, Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja, Fundación Antonio Gala, Centro 14, Museo de Genalguacil, Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Valencia, Diputación Provincial de Zaragoza, colección Enate y otras colecciones privadas.

BIO

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos (Valencia). Completa su formación en Urbino (Italia) y en talleres impartidos por artistas como Jannis Kounellis, Chema Madoz, Rogelio López Cuenca o Cristina Lucas.

Obtiene el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) con el proyecto *Materiales plásticos y escultura contemporánea. La seducción de la transparencia,* gracias a una beca FPI (Formación de Personal Investigador) dentro del grupo de investigación Nuevos Procedimientos Creativos de la Universidad Politécnica de Valencia.

Entre las becas y residencias que ha recibido destacan la beca artística Fundación CAI (Residency Unlimited, Nueva York), la ayuda a la creación e investigación Ramón Acín (Diputación de Huesca), la residencia en Felipa Manuela por el Premio JustMad de la Fundación Enaire (Madrid), la residencia en Kiosko Galería (Bolivia), los dos años como miembro de la sección artística de la Casa de Velázquez (Madrid), la estancia de un año en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores (Córdoba) y la beca Enate (Huesca) en su VII convocatoria.

Entre sus premios figuran el primer Premio de Artes Plásticas Fundación Ramón J. Sender (UNED), la segunda posición en el 3rd International Emerging Artist Award (Dubái), el Premio AACA al mejor artista menor de 35 años por la muestra *Sobre la superficie* (Sala Juana Francés, Zaragoza, 2012), el Premio de la XVIII Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el primer Premio Fundación José García Jiménez (Murcia), el primer Premio Santa Isabel de Portugal (Zaragoza) y el segundo Premio del VI Concurso de Artes Plásticas de la Universidad de Zaragoza, entre otros.

Ha expuesto de forma individual o colectiva en Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Bolivia, Emiratos Árabes, Italia y España.

Sus exposiciones individuales más recientes incluyen *Statu quo* (IAACC Museo Pablo Serrano, Zaragoza), *Líneas de resistencia* (Sala de exposiciones de la Diputación de Huesca), *Latitude* (No·No, Lisboa), *Democracy is not perfect* (A Pick Gallery, Turín), *Missed call* (Espacio Dörffi, Lanzarote), *Las formas del olvido* (Sala Juana Francés, Zaragoza), *Missed call* (Solo Project Artesantander, Santander), *Corriente alterna* (Twin Gallery, Madrid) y *One way* (Kiosko Galería, Bolivia).

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado se encuentran *Cáceres Abierto* (Baluarte de los Pozos, Cáceres), *2022 Under destruction* (Casal Solleric, Mallorca), *Evolucionarios* (Instituto Cervantes, Madrid), Arco Lisboa (Lisboa), Art Lima, City Art Projects (CAP) (Lima, Perú), Swab Art Fair (Barcelona), *LOT – Lack of Transmission* (North End Studios, Detroit, y China Town, Toronto), *CALL* (Galería Luis Adelantado, Valencia), *I miserabili* (Museo MADRE, Nápoles), *Candelaria* (Museo de Arte Contemporáneo, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y *La Paz* (Nagasaki Prefectural Art Museum, Japón).

www.gemaruperez.com
Instagram: @gemaruperez