

sala juana francés

8 octubre / 14 noviembre 2008

masculinity **Antonio Fernández Alvira**

¿Puede un hombre ser feminista?

¿Lo es el que apoya la causa feminista o el que cuestiona su masculinidad?

En el siglo XXI el feminismo sigue siendo necesario sobre todo como campo de estudio en cuestiones de género, tema recurrente y de gran actualidad tanto en el arte como en la investigación teórica.

Actualmente se están produciendo algunos cambios y el estereotipo de la masculinidad ha entrado en crisis como ya lo hiciera en su momento el de la feminidad.

La obra de Antonio Fernández Alvira plantea una relectura de los roles vinculados tradicionalmente a lo masculino. Utiliza la técnica del bordado, algo tan asociado a la mujer, para reflexionar acerca de cuestiones como la construcción del género, en concreto a la hegemónica identidad masculina.

Iniciamos la temporada 2008-2009 en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer con la propuesta *Masculinity* que nos anima a continuar en nuestro trabajo, en el que finalmente parece que no estamos solas.

Isabel López González
Concejala de Acción Social y Mayor

hilos de tiempo **Chus Tudelilla**

En su libro *El cuerpo tenebroso*, Serafín Senosiain anota que la diferencia radical entre varones y hembras es su experiencia del tiempo; mientras que el ciclo de la mujer supone comienzo, plenitud y muerte y una concepción, por tanto, que integra el nacer y el morir, el del hombre es semejante a una línea recta, algo a-cíclico, sin retornos. La historia, la concepción occidental y cristiana del tiempo, es masculina; femeninos son los ciclos eternos, la vuelta al momento sagrado en el cual desaparecen historia y tiempo, el retorno al "instante atemporal de la plenitud primordial". La escritura de lo femenino, sostiene Ana Martínez-Collado, es una narración infinita en la que solo es posible pensar en el sujeto como sujeto en devenir; y si texto quiere decir tejido, como anotó Barthes, Martínez-Collado asimila la escritura femenina a la tarea de tejer, ocupación propia de las mujeres... *hilos de muerte, hilos de vida, hilos de tiempo. La trama se teje y desteje: irreal lo que llamamos vida, irreal lo que llamamos muerte –sólo es real la tela...* escribió Octavio Paz de Remedios Varo... *no pintó el tiempo sino los instantes en que el tiempo reposa... Las formas buscan su forma, la forma busca su disolución.* Las fantasías maquinales que Remedios Varo pintó gritaban su claustrofobia para huir. *Siempre he sentido fascinación por la aguja, por el poder mágico de la aguja. La aguja se utiliza para reparar el daño. Es una reivindicación del perdón.* Palabras de Louise Bourgeois. Rosemarie Trockel escoge también el hilo para tejer sus obras con punto, y las hermanas Christine e Irene Hohenbüchler aluden igualmente a la tarea propiamente femenina, como Ghada Amer que pinta sus cuadros con aguja e hilo. Todas ellas cuestionan con agujas, tejidos y bordados la concepción masculina de la historia; y del tiempo. Manuel Millares vigiló desde el arte la desesperación de su época, y cosió sus heridas.

Antonio Fernández Alvira define su identidad cosiendo el perfil de su cuerpo con puntadas rojas que borda sobre tela blanca. No importa el espacio. Sólo el tiempo.

Masculinity construction. 2008
Díptico. Hilo / papel
112 x 76 cm c/u

If you are a man. 2008
Hilo, tinta y gouache / papel
Serie de 5 piezas 100 x 70 cm c/u

No Tientas

Ten Firmeza

Man under Construction, 2008
Díptico. Hilo / papel
100 x 70 cm c/u

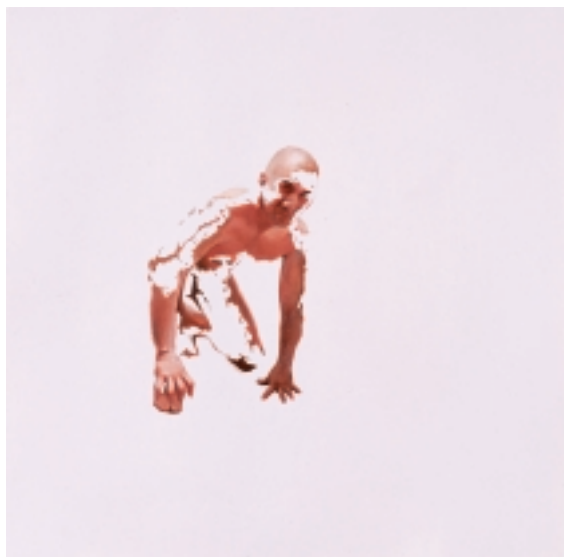
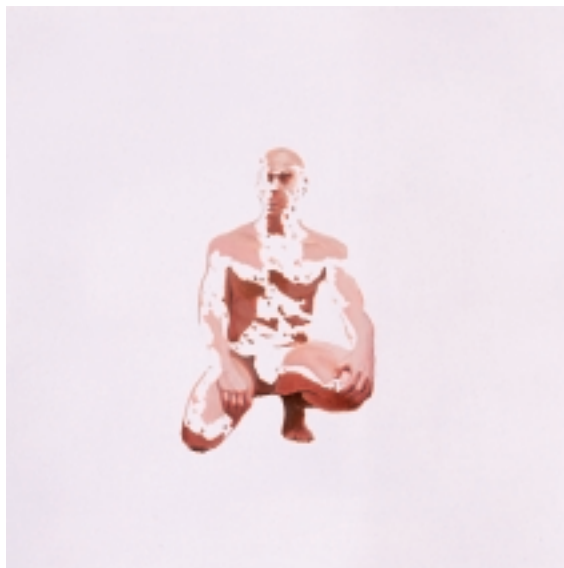
Masculinity, 2008
Serie de tres piezas 50 x 50 cm c/u
Hilo / tela con fondo de Damasco

Construction. 2008
Acrílico / papel
70 x 50 cm

Construction. 2008
Acrílico / papel
70 x 50 cm

Construction. 2008
Serie de 5 piezas 50 x 50 cm c/u
Acrílico / papel

El proceso de tejer incorpora el paso del tiempo que transcurre lento, asumiendo en cada puntada nuevas experiencias e historias de vida. Desde el momento en que Fernández Alvira elige el bordado como técnica de la amplia secuencia de obras que integran el complejo proceso de “autoconstrucción” al que se somete como sujeto activo, se sitúa en el lugar que cuestiona desde su propia masculinidad la hegemonía de lo masculino. Y de acuerdo con lo que propone Rossi Braidotti, decide desidentificarse para llevar a efecto el cambio que significa desprenderse de costumbres y creencias... *Ningún cambio se produce sin dolor...* El hilo rojo que dibuja su anatomía, tatuándola con sangre y dolor... *Cada uno de nosotros hereda dolor... El dolor y el sufrimiento no son la misma cosa... Asumir el dolor significa aceptar que el otro es inconmensurable* –defiende Braidotti–, enreda al cuerpo desnudo jugando con él caprichosamente y haciéndolo girar como una peonza perdida en un espacio vacío, sin referencias. El destino en forma de hilo rojo amarra a quien ha decidido comprometerse, a dar un paso al frente en su voluntad de ser otro, “de sobrepasar (¿mejorándolos?) los caracteres biológicos heredados”, si atendemos al significado que los tatuajes tienen para Juan Antonio Ramírez. Con su acción, Antonio Fernández Alvira da un paso al frente para transformarse y para reconocer en su acción a los otros que, en opinión de Judith Butler, no conviene restringir al tradicional esquema binario asentado en las nociones de lo masculino y lo femenino. Con Butler comparte Fernández Alvira la necesidad de autoconstruirse como resultado del desarrollo de una capacidad de acción que incorpore a los agentes implicados en el proceso.

Ten firmeza. No sientas. Sé fuerte. Pelea. Domina. Son algunos de los apelativos que acompañan a las imágenes inacabadas aunque perseverantes en buscar su forma. La rotundidad de los mensajes contrasta con la fragilidad de los cuerpos desnudos, empeñados en ser. En ser cuerpo activo, individual, privado, irremplazable, vital y crítico con actitudes, comportamientos y valores establecidos en el tiempo y en el espacio. El discurso que sustenta el trabajo de Antonio Fernández Alvira tiene por objeti-

vo colaborar en la tarea de desmontar la masculinidad hegemónica occidental que, como ha escrito José Miguel G. Cortés, se ha ido consolidando mediante un proceso de protección frente a las dos amenazas que considera le acechan más directamente: el rechazo de la feminidad y de la homosexualidad; de lo que se deriva la ocultación de cualquier atisbo de feminidad, es decir la negación de cualquiera de los valores que se le asocian: sentimiento, emoción, fragilidad, pasividad frente al *ten firmeza, no sientas, sé fuerte, pelea, domina*, conceptos propios de la masculinidad, cuya imposición es notoria porque, como señala Pierre Bourdieu, no le hace falta justificarse en discursos que tienen por objetivo legitimarlo: "El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se ha fundado." Frente al poderío de esta maquinaria simbólica, artistas como Antonio Fernández Alvira deciden cuestionar los roles activos y pasivos de una cultura falócrata con el deseo de contribuir desde su propia experiencia a la implantación de un nuevo orden simbólico, y en su caso lo hace utilizando una técnica, la del bordado, arrumbada en la historia tradicional del arte al ámbito de la artesanía, uno de tantos territorios de exclusión que tanto afectan a la obra realizada por mujeres. Con su trabajo, Antonio Fernández Alvira se plantea cuestionar la idea misma de sujeto y los falsos estereotipos convencionalmente establecidos para así participar de la revisión crítica y teórica de la masculinidad, que repase sus modelos ideológicos, sus convicciones, sus contradicciones sociales, sexuales, institucionales, así como su relación con el poder y por supuesto también con su vida cotidiana, una tarea que las mujeres vienen realizando desde finales de los años sesenta del siglo XX. Y lo hace con una obra que tiene en su propio cuerpo la imagen apropiada para repensarse y relacionarse con su entorno, del que rechaza determinadas actitudes y asociaciones de tal modo vinculadas con la masculinidad que forman parte sustancial de su identidad. Frente a la violencia y la fortaleza viril, Antonio Fernández Alvira no teme mostrar la emoción de su vulnerabilidad bordándola con hilos de tiempo.

ANTONIO FERNÁNDEZ ALVIRA

antfer_alvira@yahoo.es

Huesca 1977

FORMACIÓN

- 2006 Certificado del DEA del Doctorado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid bajo el título *Cuerpo e Identidad*.
- 2006 Ciclo de conferencias *Los géneros en el arte contemporáneo* del Museo Reina Sofía.
- 2003-04 Máster en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
- 2002 Taller de Pintura de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense.
- 2001 Título del C.A.P por la Universidad de Zaragoza.
- 2000 Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.

PREMIOS Y BECAS

- 2007 Beca Ramón Acín de Artes Visuales de la Diputación de Huesca.
Finalista del X Premio Joven de Artes Plásticas de la Fundación Complutense de Madrid.
Seleccionado en la Muestra de Arte Joven 2007 del Gobierno de Aragón.
Seleccionado en el Concurso de Artes Plásticas "Climent Muncunill Roca para jóvenes artistas", Manresa (Barcelona).
- 2006 Finalista del IX Premio Joven de Artes Plásticas de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid.
- 2005 Finalista en el Concurso de pintura de la Fundación Valparaíso.
- 2004 XVI Edición de Circuitos de las Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid.
Seleccionado Concurso Jóvenes Creadores de Aragón.
- 2002 Primer premio Concurso de Pintura Joven de la Caja Rural de Huesca.
Beca de los Cursos de Verano de El Escorial.
Ayudas a Jóvenes Creadores del Gobierno de Aragón.
- 2000 Seleccionado Concurso Jóvenes Creadores de Aragón.
Seleccionado en la III Edición del Concurso de Artes Plásticas de la UNED de Barbastro (Huesca).
Seleccionado en la III Edición del Concurso de Arte Joven de la Caja Rural de Huesca.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2008 *Masculinity*, Sala Juana Francés, Zaragoza.
Constructing my identity, Sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca.
- 2003 *Recuerdos*, Sala de la entidad Ibercaja Castillo de Montearagón de la ciudad de Huesca.
Cuaderno de Viaje, Sala de la Caja Rural de Huesca.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2008 Expo Zaragoza 2008, Pabellón de Zaragoza.
Travesía poética: Contemporary Spanish Artish, Arthaus66 ArtGallery, Albuquerque, EEUU.
IX Premio Joven Artes Plásticas de la Fundación Complutense de Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid.
Premio Joven Fundación Complutense de Madrid, Instituto Leonés de Cultura (León).
Premio Jóvenes creadores de Aragón, itinerante.

- 2007 *Proyecto Stockartist*, OPEN Galerie, Berlín (Alemania).
15 ilustraciones contra la violencia de género, Sala Juana Francés, Zaragoza.
X Premio Joven Artes Plásticas de la Fundación Complutense de Madrid, Sala de Exposiciones Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Madrid.
Premi Climent Muncunill Roca para jóvenes artistas, Museo de Manresa, Manresa (Barcelona).
- 2006 *Arte Joven en Huesca*, Museo Provincial de Huesca.
- 2005 *Concurso de pintura de la Fundación Valparaíso 2005*, Galería Kreisler, Madrid.
XVI Edición de Circuitos, Centro cultural de Alcalá de Henares.
- 2004 *Feriarte*, Feria artística Monzón (Huesca).
XVI Edición de Circuitos, Sala Arte Joven Comunidad de Madrid.
 Galería Castellana Art Gallery, Madrid.
Heterogénea enfrente a la contemporaneidad, Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM de Madrid.
Premio Jóvenes creadores de Aragón, itinerante.
- 2002 *IV Edición del Concurso de Artes Plásticas de la UNED*, Barbastro, Huesca.
III Edición del Festival Okuparte, Huesca.
- 2001 *II Edición del Festival OKuparte*, Huesca.
- 2000 *III Edición del Concurso de Artes Plásticas de la UNED*, Barbastro, Huesca.
III Edición del Concurso de Arte Joven de la Caja Rural de Huesca.
Jóvenes Creadores de Aragón, itinerante.

OTRAS

- 2007 Realización de los dibujos que se entregan como trofeo en el X Premio Joven de la Fundación General Complutense de Madrid.
 Realización de la portada de la revista de cultura aragonesa *Rolde*, en su 30 aniversario.
- 2004 Colaboración con *Heraldo de Aragón* para el número 100 del Suplemento cultural "Muévete".
- 2003 Realización de las ilustraciones para el cuento infantil *La aventura de una gota de agua*, publicado por el Gobierno de Aragón.
- 2000 Acción artística en la ciudad de Huesca bajo el título *El Arte es Naturaleza*.

ADQUISICIÓN DE OBRA

Caja Rural de Huesca
 Ibercaja
 Rolde de Estudios Aragoneses
 Diputación Provincial de Huesca
 Fundación Complutense de Madrid
 Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza

EXPOSICIÓN

Promueve y Patrocina:

Ayuntamiento de Zaragoza.
Área de Presidencia y Acción Social

Organiza:

Servicios Sociales Especializados. Unidad Mujer

Título:

«masculinity»
Antonio Fernández Alvira

Espacio:

Sala Juana Francés
Casa de la Mujer

Periodo:

8 octubre - 14 noviembre 2008

CATÁLOGO

Edita:

Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Presidencia y Acción Social.
Servicios Sociales Especializados.

Coordinación y Diseño:

M. Solanilla

Textos:

Chus Tudelilla

Fotografía:

Gonzalo Bullón

Impresión:

Sansueña Industrias Gráficas, S.A.

Depósito Legal:

Z-3.648-2008