

Teresa Serrano. Albur de amor

Teresa Serrano (Mexico D. F, 1936) is one of the most interesting, creative and convincing Latin-American visual artists, as shown by her long and sound international trajectory. Her artistic production is unique and powerful. Her work, which draws from multiple plastic disciplines, has built a creative discourse where ethics, aesthetics, shape and content tightly embrace in a sincere and deep personal and artistic commitment.

Her gaze has rested upon different interests, but the main focus of her work is on gender perspectives and discourses from a feminist approach. This exhibit which the CAAM now dedicates to her photographic and audiovisual work rests precisely on these perspectives, divided into several theme-specific areas.

The videos titled *Ritual* (2000) —set forth as a docudrama portraying the physical and psychological violence suffered by a woman at the hands of a man—, *La Piñata* (2003) —a hard and vivid reflection on the dead and missing women from Ciudad Juárez, in the State of Chihuahua, Mexico, accompanied by a series of photographs of the houses where the murdered girls lived— and finally *The Other Room* (2001) —a deconstruction of a 1940s movie, where the action is divided into three parts ridden with tension and violence —, dwell on **sexist violence, tension and aggression**.

Several other audiovisual works examine the ideas of **possession and control of the other**. For example, *Mía* (1998-99), divided into four parts, focuses on sexual stalking and the sexist sense of possession. *La Mesa* (2007) explores the fight to control one's own personal space and *Control Remoto* (2001) examines the tensions and problems that single mothers go through when starting new relationships. Three photographs denouncing the social cancer of child abuse complete this section.

Thanks to her passion for cinema Teresa Serrano has used different cinematographic languages to expand the field and scope of her videos, especially in certain works such as the aforementioned *The Other Room* and now in *A Room of her Own* (2003), which dwells on the moods and anxieties suffered by a woman at a given moment of her life and *Boca de Tabla* (2007) filmed in a beautiful and spacious house, where a solitary middle-aged woman shows her restlessness by visiting the same rooms repeatedly. These videos metaphor her own **obsessions and fears**.

The video *Restraint* (2006), in which the artist is shown compulsively pressing a buzzer on a table, despite the fact that she finds the shrill buzz unbearable, and *E a voz tem sombra?*, a video-performance co-authored by Teresa Serrano and the Brazilian artist Lenora de Barros, that is about communication, have been grouped under the label **Isolation vs. Communication**.

Under the title **The deconstruction and parody of the body and identity of female prototypes** we have included the video *WW* (2006), a story about a mature and vulnerable Wonder Woman. With the label **Working women and angry ones** we refer to the discrimination which even today women suffer in the work place, as reflected in the video *Glass Ceiling* (2008), that shows a woman trying to climb the stairs at an office building, only to see how her progress is slowed down by a man who manages to push his way ahead of her.

Drawing the exhibit to an end and under the title **New paths: changes, deconstructions and reconstructions** we aim at opening new approaches for the deconstruction of stereotypical attitudes and classic female clichés. This section includes the video-project *Efecto Camaleón* (2004) and the photographic series *Removing the Stain (Lipstick)* and *Undress*. Similarly, the video *Untitled* (2006) calls for solidarity and for the need to deconstruct what we know, only to reconstruct it from a new perspective.

Margarita Aizpuru
Curator

CAAM
Balcones, 11

15.06 – 7.10.2012

Teresa Serrano ALBUR DE AMOR

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 horas. Domingo de 10 a 14 horas. Cerrado lunes y festivos.

Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 horas con cita previa.

Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.

Biblioteca y Centro de Documentación de martes a viernes de 10 a 21 horas. Entrada gratuita.

Entrada sujeta a tarifas vigentes.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays and holidays.

School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.

Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people.

Library and Documentation Center Tuesday to Friday from 10 am to 9 pm. Admission free.

Admission at current rates.

Portada / Cover

Fotograma de la videoproyección *Ritual*, 2000. 6'30''

Interior / Inside

Sin título (pie y mano), 2012. Fotografía 100x60 cm

Exposición coproducida con

Art
TUM

TEA
tenerife espacio de las artes

Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM
C/ Los Balcones, 11 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel.: (34) 928 311 800. info@caam.net / www.caam.net

CAAM

Teresa Serrano
ALBUR DE AMOR

15.06 - 07.10.2012

Teresa Serrano. Albur de amor

Teresa Serrano (México D. F. 1936) es una de las más interesantes, creativas y contundentes artistas visuales iberoamericanas, poseedora de una larga y fuerte trayectoria artística internacional. Su producción artística es singular y poderosa y se encuentra plagada de obras de diferente procedencia disciplinar plástica, con las que ha ido construyendo un discurso creativo donde ética y estética y forma y contenido se dan las manos, entrelazándolas estrechamente, en una sincera y honda implicación personal y artística.

Son diversos los intereses sobre los que ha enfocado su mirada y construido sus obras, pero la inmensa mayoría de ellos se concentran en torno a perspectivas y discursos sobre el género, desde ópticas feministas. Y es desde estos enfoques y perspectivas, y con una selección de obras audiovisuales y fotográficas, agrupadas en diferentes áreas temáticas, con los que se ha elaborado este proyecto expositivo individual sobre la artista Teresa Serrano que se presenta en el CAAM.

En relación con **la violencia de género, la tensión y la agresividad** se incluyen los vídeos *Ritual* (2000) —efectuado a modo de un docudrama sobre la violencia física y psicológica doméstica ejercida por un hombre sobre una mujer—, *La Piñata* (2003) —una durísima y expresiva puesta en escena videoperformática sobre las muertas y desaparecidas de la ciudad de Juárez, en el Estado de Chihuahua, en México, a la que acompañan una serie de fotografías de los lugares donde vivían la mayoría de las chicas asesinadas impunemente—, y *The other room* (2001), una deconstrucción de un una película de los años cuarenta, dividiendo la escena en tres partes llenas de tensión y violencia.

Con respecto **al control y la posesión del otro** se exhiben varias obras audiovisuales, como la dividida en cuatro partes, *Mía* (1998-99), con la que aborda el problema del acoso sexual y el sentido de posesión machista. *La Mesa* (2007), que ahonda en la lucha por el espacio propio. *Control remoto* (2001) sobre las tensiones y dificultades con sus nuevas parejas de las madres solteras y con hijos. Unos vídeos a los que hay que añadir tres poderosas fotografías, que evocan la lacra social de la pederastia.

Gran cinéfila, ha ampliado el campo y enfoque de sus vídeos haciendo uso de lenguajes cinematográficos, especialmente en algunas de su obras audiovisuales, como en la citada *The other room*, y ahora en *A room of her own* (2003), sobre los miedos, estados de ánimo y ansiedad de una mujer en un momento de su vida; y *Boca de tabla* (2007), un vídeo filmado en una espaciosa y bella casa, donde una mujer de edad mediana recorre en solitario los espacios reiteradamente, inquieta, integrándose ambos en un apartado relativo a **las obsesiones y miedos propios**.

Hemos agrupado bajo la común denominación de **Aislamiento versus comunicación**, el vídeo *Restraint* (2006), en el que la propia artista aprieta un timbre de mesa, que no puede dejar de accionar, a pesar de no poder soportar el chillón sonido de su llamada, y el denominado *E a voz tem sombra?*, una videoperformance realizada por Teresa Serrano y la artista brasileña Lenora de Barros que versa sobre la comunicación.

Por otro lado, y bajo el título de **Prototipos femeninos corporales e identitarios deconstruidos y paródicos** incluimos la pieza audiovisual *WW* (2006). Una historia sobre una Wonder Woman, madura y vulnerable, en tono paródico. Mientras que bajo el epígrafe de **Working women and angry ones** queremos aludir a las discriminaciones que aún siguen sufriendo las mujeres en el ámbito laboral, y que el vídeo de la artista *Glass Ceiling* (2008) ejemplifica mediante una mujer que intenta acceder por una escalera a un edificio de oficinas, siendo ralentizado su ascenso por un hombre que logra impedir que suba antes que él.

Finalmente, con el título de **Nuevos caminos: cambios, deconstrucciones y reconstrucciones** se establece un apartado que sirve como colofón y espacio para nuevos enfoques y caminos, que despojan y deconstruyen las conductas estereotipadas y los clichés femeninos clásicos, como en el proyecto *Efecto camaleón* (2004), integrado por el vídeo del mismo nombre y las series fotográficas *Removing the Stain (lipstick)* y *Undress*. O la apuesta por el relato visual de la solidaridad y la necesidad de deconstruir lo aprendido y volverlo a construir desde nuevas ópticas en el audiovisual *Untitled* (2006).

Margarita Aizpuru
Comisaria

