

Alba Soto

A circular arrangement of approximately 25 green cards is laid out on a light-colored, tiled floor. Each card features a small, white, hand-drawn sketch of a face or figure. The cards are arranged in a ring, with some overlapping. In the center of the ring, the words "TRANS", "OVUS", and "MENS" are printed in a bold, dark blue, serif font, stacked vertically.

**TRANS
OVUS
MENS**

MODUS
OPERANDI
 Galería

TRANS OVUS MENS

un proyecto de Alba Soto

28/11/19 - 07/01/2020

Galería Modus Operandi

GALERÍA MODUS OPERANDI. Exposiciones 2019

TRANS OVUS MENS

Comisariado

Textos

Fotografía de obra gráfica y pictórica

Catálogo

Alba Soto

Galería Modus Operandi

Yera Moreno Sainz

Paula Lamamie de Clairac

Diego Rúiz

Raquel Rico

Galería Modus Operandi
Calle Lope de Vega 31, 28014 Madrid
tlf: 915357054
www.artemodusoperandi.com

ÍNDICE

Sobre la artista 6

Trans ovus mens, o un ritual zoomórfico desde el cuello del útero
por Yera Moreno Sanz..... 9

Trans vous mens por Lamamie de Clairac..... 13

Obra gráfica y pictórica..... 18

Performances rituales..... 46

SOBRE ALBA SOTO

Alba Soto nace en Madrid en 1981.

Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinarias y performativas para la creación y la práctica docente. Se doctora en Bellas Artes y desde el año 2007 es profesora universitaria. Ha impartido seminarios en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hochschule für Kunst Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, SAIC School in the Art Institute of Chicago, entre otras.

Ha realizado una larga lista de exposiciones de dibujo y pintura y su trabajo artístico multidisciplinar se ha mostrado en festivales y exposiciones nacionales e internacionales en EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc. Esta práctica, combinada con la labor de comisariado, le ha permitido organizar exposiciones y encuentros en Madrid y Chicago y colaborar, compartiendo experiencias y procesos, con multitud de artistas de todo el mundo.

“Es fundamental para mí respirar cambiando de disciplina, del dibujo al trabajo escénico, que se retroalimentan con el video y con la pintura. Me agota una sola práctica; una única manera de contar las cosas. Mi especialidad, por lo tanto, reside en la variedad de procesos y en la flexibilidad de técnicas. Esta supuesta dispersión concatena un universo particular, que se relaciona entre sí, siendo partícipe de un

discurso coherente y simultáneo, basado en la espontaneidad y la sorpresa como modos de supervivencia. Utilizo la expresión artística como excusa para afrontar riesgos, para abrir el punto de mira hacia la transformación.

Me interesa el proceso intuitivo y ritual como modo de conexión con lo intangible, busco mis raíces para no salir volando. Me fascina cuando se abre el canal y aparecen deseos ocultos, pensamientos inesperados y emociones escondidas que me conectan con resquicios de memoria que yo no viví directamente. Cuando hablan mis abuelas y otras mujeres a través de mí, me encuentro de frente con quién soy, por eso mis obras no están cerradas y sirven de pantalla para diversas lecturas, siempre diferentes; porque vemos lo que deseamos ver, lo que necesitamos ver y muchas veces lo que no queremos ver.

Transito las artes visuales, el teatro y la danza de forma grotesca, decidida y colorista. Con evitables rasgos sensoriales, emocionales y simbólicos. Desde el susto a la curiosidad y desde la curiosidad al enfrentamiento, siempre dejando un hueco para el azar y la improvisación.

Mi universo performativo parte de la realidad circundante, utilizando las vivencias e imágenes más íntimas para investigarlas y sanarlas a partir de la acción escénica y el contacto directo con el espacio y el espectador, siempre variable. Mientras, mi universo pictórico implica el proceso opuesto, generando imágenes a partir de impulsos subconscientes; una especie de estertor anímico, espiritual y ensoñado que, cuando ordeno y doy por finalizado, analizo, para comprender.

Deseo descubrirme como soy, investigo posibilidades en pos de esa libertad, intentando alejarme de las fórmulas y del artificio. Reivindico mi propio derecho de expresión, reivindico lo que soy asumiéndolo con la mayor franqueza posible y siempre tengo presente la voz de Emily Dickinson, que susurra “Vivo en la posibilidad...”

TRANS OVUS MENS **o un ritual zoomórfico desde el cuello del útero.**

Yera Moreno Sainz-Ezquerria

(Artista visual, investigadora y profesora de historia del arte en la facultad de bellas artes UCM)

*Más que reclamar nuestros cuerpos
quizá el gesto poético subversivo,
en estos tiempos,
sea reinventar nuestras cuerpos.
Hacer que se expandan hacia límites insospechados.
Quizá debamos, frente al robo,
pensarnos desde el cuello del útero.
Inventemos nuestros speculum y exploremos desde dentro.*

Las obras que componen Trans Ovus Mens, el último trabajo de Alba Soto, han sido concebidas en cuatro series que simbolizan los distintos ciclos por los que ella misma va pasando: preovulación, ovulación, premenstruación, menstruación. Así, estos dibujos que vemos son un ritual performativo en el que la artista evoca a sus ancestras para sanar su herencia transgeneracional. Este ritual se plasma en una danza zoomórfica que fluye a través de distintos papeles procedentes de los viajes y devenires vitales de la artista: árbol de bambú de Bangladesh, telas de India, papeles que evocan al festejo adquiridos en Chicago, otros recuperados de un álbum familiar. Cada una de estas fases se caracteriza, para Soto, por diferentes ritmos, impulsos

y afectividades que hacen que el cuerpo se metamorfosee constantemente. Todo ello nos devuelve una y otra vez un cuerpo que es muchas cuerpos. Estas cuerpos multimórficas conectan la cabeza con el ovario, son cambio en lugar de pensamiento, danzan en oposición al estatismo y viajan en un tiempo que ya fue y que, a su vez, todavía no ha sido. A esta narrativa visual generada por Soto le acompañan, en el espacio expositivo, cuatro instalaciones en las que la artista realizará una performance ritual cada semana.

A primera vista podríamos pensar que no existe una conexión vital entre Interior Scroll, la performance realizada por Carolee Schneemann en los años 70 en la que la artista extrae de su vagina un rollo de papel, mientras va recitando un discurso escrito en él, y Trans Ovus Mens. Podríamos pensar que el proyecto de Soto no es heredero de las propuestas de muchas otras artistas que, situadas desde los feminismos, han trabajado con la sangre menstrual y los fluidos abyectos de los cuerpos de las mujeres. Que unos y otros no conforman una misma genealogía. Incluso podríamos llegar a pensar que los trabajos de los 70 y 80, ubicados en el campo de la performance, y el de Soto, realizado casi en el 2020 y plasmado en una obra plástica, no comparten una materialidad performativa. Nos equivocáramos. Todos ellos articulan una misma genealogía subversiva, dialogan unos con otros, beben de unos fluidos mutuos y de sus abyecciones y conforman, por ello, un mismo gesto, poético, artístico y material. Esta genealogía feminista no sólo sitúa al cuerpo como materialidad de sus prácticas, retomando una y otra vez las palabras de la artista Bárbara Kruger de “tu cuerpo es un campo de batalla”, sino que dejan hablar al cuerpo, y lo hacen a través no del lenguaje cartesiano de la razón sino desde unas lenguas que gritan desde el vientre, y que se

piensan desde ese cuello del útero que rara vez nosotras mismas nos vemos porque nos ha sido robado por la ciencia médica.

El gesto de Alba Soto, al igual que el de la genealogía feminista en la que se inserta, cita a “a aquellos cuerpos que lo precedieron” (Garbayo, 2016) y deja decir al cuerpo, y lo hace a través de un lenguaje que invoca a otras, que dialoga con ellas, y que se reapropia de un sistema médico y farmacológico donde los cuerpos son medidos, controlados, examinados y explorados por otros, y donde los fluidos y los ciclos corporales son expropiados de esos cuerpos a los que pertenecen. Trabajando con la experiencia que ella misma está viviendo en relación a muchos de estos procesos ginecológicos que discurren sobre la fertilidad y sus problemáticas, Alba Soto parte de un proceso performativo donde la carne se hace materia plástica y se convierte en una multiplicidad de cuerpos en las que las formas se expanden, se metamorfosean y diluyen en otras. Así, en un gesto de re-existencia frente a esos circuitos y dispositivos que regulan y someten los cuerpos, la artista produce una narrativa visual que es creada desde el vientre y desde el cuello del útero, que es sentida más que pensada, y que deja aparecer a unos seres zoomórficos que fueron pero que ya no son, que quedaron mermados por la ciencia y sus afanes clasificatorios anatómicos, que fueron borrados por una historia antropomórfica y patriarcal pero que siguen latiendo en nuestro interior.

Esa expansión de cuerpos y su deformación nos lleva a imaginar esas cuerpos que (no) somos y que pudimos ser. Esas cuerpos que nos habitan y que nos hablan en otro lenguaje, lo que les permite decir aquello que, a través de la palabra, probablemente no

sepamos decir. Por eso, los seres zoomórficos de Alba Soto, surgidos de la experiencia de su propia exploración corporal, de la conciencia de sus ciclos y sus fluidos, de la necesidad de reconectar con sus ancestras para comprenderse, se sitúan en esos límites entre lo imaginado y lo sentido. Evocan sin saberlo a Donna Haraway y a Úrsula K. Leguin. Se sitúan en una temporalidad que rompe con cualquier cronología o historicismo en términos de pasado, presente o futuro, y sólo pueden ser en el viaje constante, o en ese Chthuluceno que “es un ahora que ha sido, es, y aún está por venir” (Haraway, 2016).

TRANS OVUS MENS

Texto surgido de conversaciones con la artista

Paula Lamamié de Clairac

Alba Soto presenta en esta exposición lo que yo llamaría pintura fisiológica. Los dibujos y cuadros que la componen han nacido en el interior de su cuerpo y se han vertido en el papel como si hubieran viajado a través de un cordón umbilical invisible.

Esta exposición es una suerte de catarsis ante el dilema de la maternidad. La obra nace de alcanzar la edad límite para ser madre, de la conciencia de las consecuencias que tener hijos puede acarrear en el desarrollo de una carrera artística, pero sobre todo de la inminente necesidad de decidir.

En el diálogo que tiene lugar entre su vientre y su cabeza la artista convoca a las mujeres de su familia que le precedieron dándoles el espacio y la voz que no tuvieron en su tiempo. Tal vez desbloqueándolas a ellas consiga desbloquear su situación. En un documental muy famoso sobre el embarazo (In the Womb, 2005) aprendí que las mujeres creamos todos los óvulos que acumulamos en nuestros ovarios mientras estamos en el útero de nuestras madres. Es una cosa muy rara pensar que fue allí, siendo todavía un feto, un proyecto de mujer, que fabricamos la posibilidad de ser nosotras algún día quienes alberguen futuribles bebés. Cuando Alba me contó que

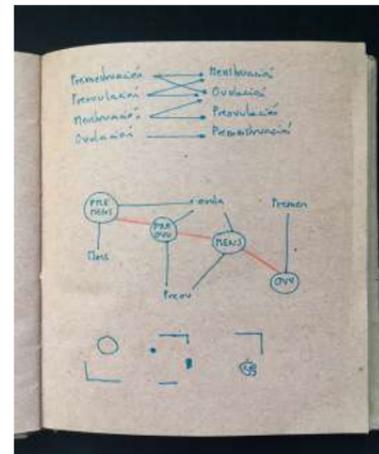
ante la pregunta por su maternidad le había surgido la necesidad de dialogar a través de la pintura con mujeres de su familia de otras generaciones, me acordé de este dato. Tal vez ese diálogo esté ocurriendo de todas formas en todas nosotras, lo sepamos o no: cada mujer como una conversación de linaje en sí misma.

En estos dibujos hay mujeres solas, cada una en su papel. Algunas parecen diosas de la tranquilidad, enjoyadas y exquisitas. Otras están rabiosas, no se encuentran, se desdibujan, salen volando como el polvo de los pasteles sobre el papel rugoso. Hay unas que parece que intentaran resolver un acertijo y siempre acabarían mordiéndose la cola. Todas ellas podrían ser tipos de mujeres que se encuentran por el mundo pero también podrían ser facetas de una sola mujer.

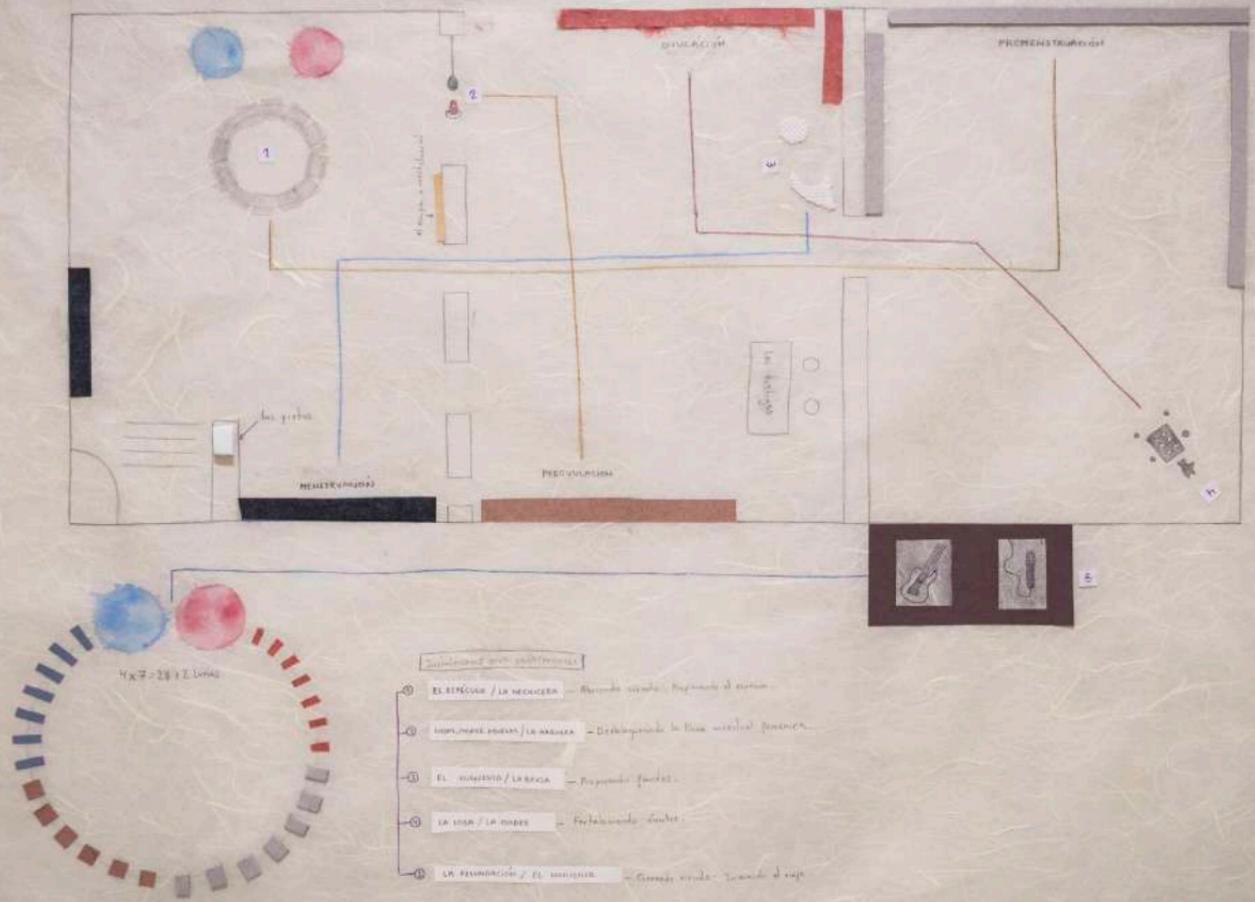
La exposición se compone de cuatro series de siete piezas cada una (28) que fueron espejándose en el imaginario de Alba con el ciclo menstrual. Hay además dos lunas que abren y cierran el ciclo. Los accidentes y casualidades hicieron que cada serie se pintara sobre un determinado tipo de papel y con un proceso creativo particular, todo lo cual llenaba de sentido simbólico las cuatro semanas de un ciclo menstrual que dan lugar a estados físicos (y anímicos, emotivos y psíquicos) tan distintos.

Alba Soto complementa su trabajo plástico con el performativo desde hace años, y ya en más de una ocasión ambos mundos se han mezclado intencionalmente como en los Dance Drawings que realizó en Chicago en 2016, pero esta vez creo que la pintura misma se ha vuelto un acto performativo para ella. Pintar y

dibujar ha constituido un ritual, una manera de reflexionar poniendo el cuerpo en movimiento para, así, dejar una huella de la que poderse distanciar. No es solo ella, muchas mujeres de nuestra generación están justamente en el mismo lugar en el que se encuentra Alba: mirándose en un espejo que las muestra por dentro.

Mapa del proceso de exposición

LA CONSTELACIÓN. Mapa del proyecto expositivo, colgado en la exposición como guía para les visitantes.

OBRA GRÁFICA Y PICTÓRICA

4 series. 7 dibujos por serie

$4 \times 7 = 28 + 2$ lunas

Desde el centro hacia fuera

Conexión cabeza ovarios-ventre-útero

Cuerpo y espacio para las ancestras

LAS LUNAS. El infinito

L

Luna Concha. (la abuela materna)
Acrílico sobre lienzo. 80x80 cm.

Luna Rosa. (la abuela paterna)
Acrílico sobre lienzo. 80x80 cm.

CICLO MENS
Arquetipo de La Bruja

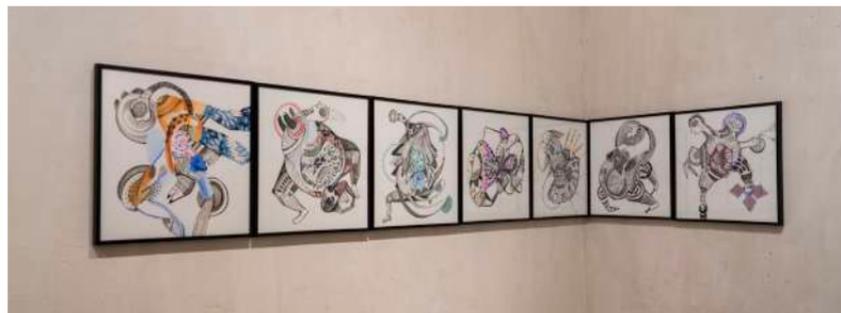
Técnica mixta sobre papel
de tela de la India.
80 x 60 cm. apróx.

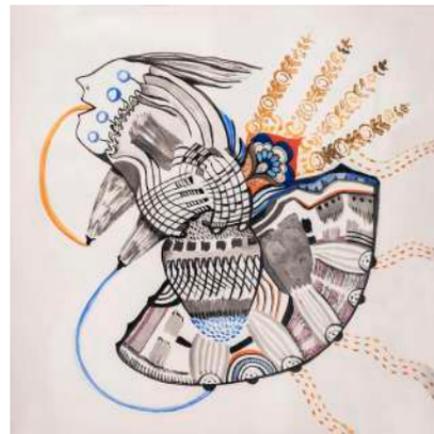

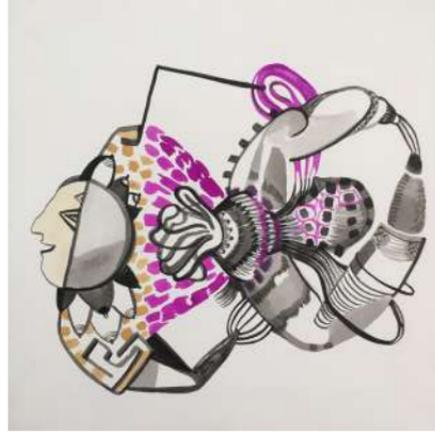

CICLO OVUS
Arquetipo de La Madre

Técnica mixta sobre
álbum familiar de los
abuelos de la artista.
30 x 30 cm.

CICLO PREOVU
Arquetipo de La Arquera

Técnica mixta sobre papel
para repostería de Chicago.
30 x 30 cm.

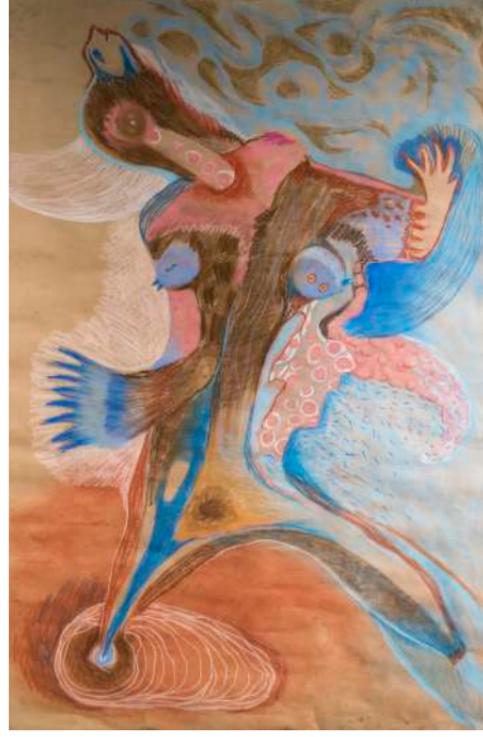

CICLO PREMENS
Arquetipo de La Hechicera

Pinturas pastel y sanguina sobre
papel de bambú de Bangladesh.
112 x 74 cm.

PROCESO de realización mediante la acción performativa ritual.
Dibujos realizados a partir del movimiento extremo, de la apertura de voz y
de la palabra inconciente.

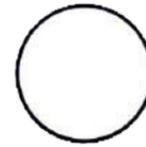

Lugar de creación: Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí.
Residencia de creación cedido por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz

PERFORMANCES

Se enciende el hechizo
Se afina la puntería
Se prepara el ungüento
Se invoca la vida

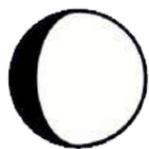

LA HECHICERA / EL ESPÉCULO Abriendo círculo, preparando el espacio

Fotógrafos Laura Darriba y Romseneí

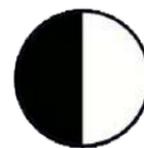

LA ARQUERA / HIJAS, MADRE Y ABUELAS
Desbloqueando la línea ancestral femenina

Fotógrafos Laura Darriba y Alejandro Uranga

LA BRUJA / EL UNGÜENTO
Preparando fluidos

Fotógrafo Robalt

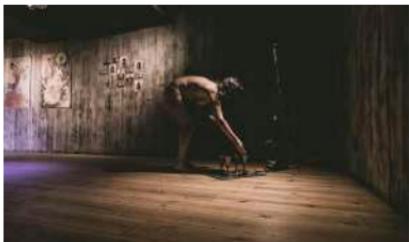

LA MADRE / LA LOBA
Fortaleciendo óvulos

Fotógrafo Robalt. Video Daniella Trillo Olivares

Gran parte de este proyecto ha sido realizado durante la estancia de investigación posdoctoral *Procesos de indagación artística a través del cuerpo, de la materia y del territorio circundante, como herramientas de exploración identitaria*, que la artista ha llevado a cabo en la Universidad de Cádiz (UCA), desde marzo a julio de 2019 , atendido por la línea de investigación *Filosofía, Democracia e Identidades*.

