

Pelvo de gallina y y

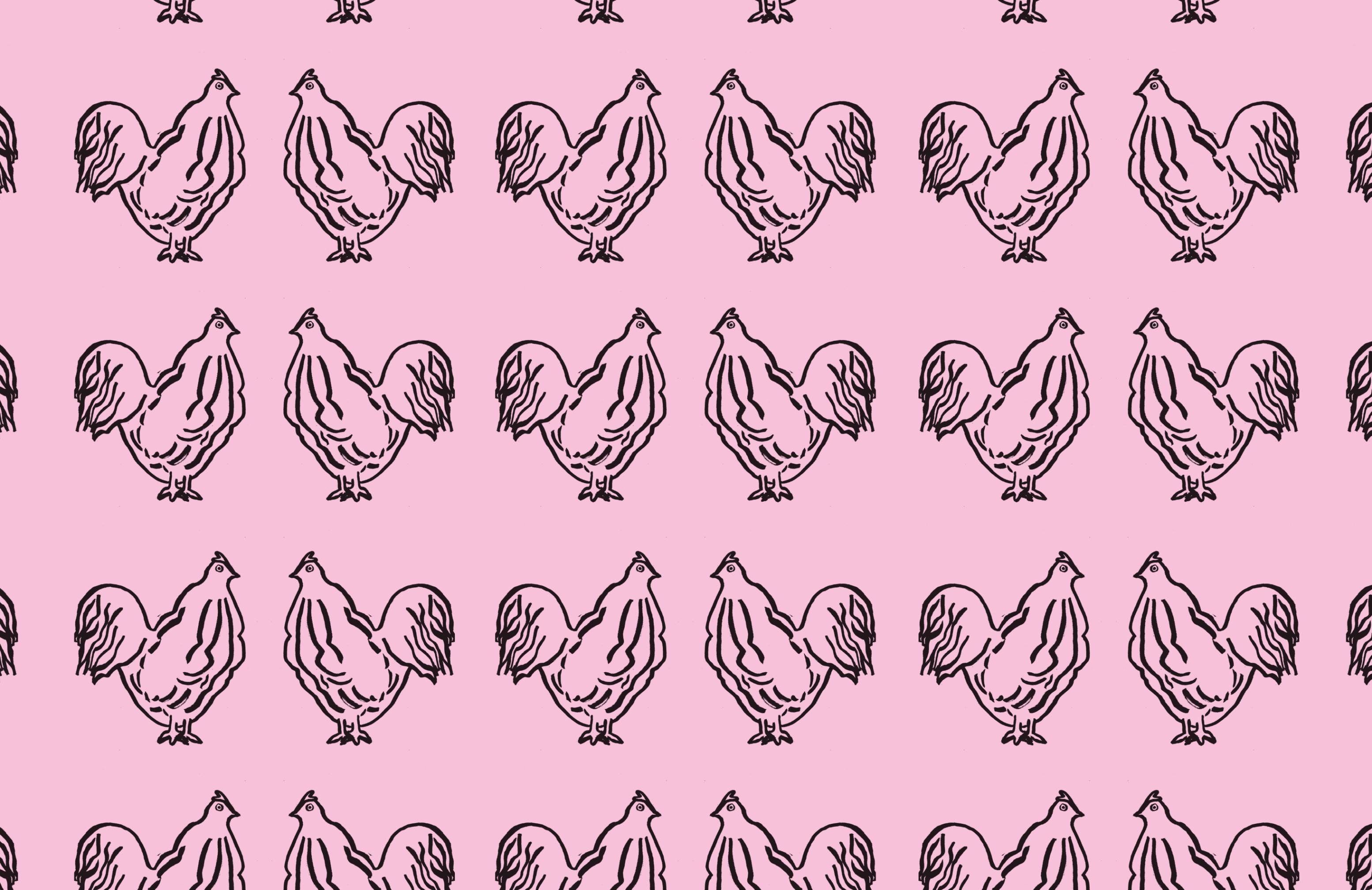

MAL DE OJO
Y OTRAS RECETAS FEMINISTAS

CENTRO NACIONAL
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CERRILLOS

Material Realmente Interesante

Material elaborado por el Área de Programas Públicos del Centro Nacional de Arte Contemporáneo para la exposición Polvo de Gallina Negra. Mal de ojo y otras recetas feministas, 15 de enero - 08 de mayo 2022.

Directora CNAC
Soledad Novoa Donoso

Desarrollo de contenidos
Fernanda Vergara Cáceres, Catalina Martínez Waman
Javiera Troncoso Zamorano, Aylin Vallejos Herrera.

Diseño, diagramación e ilustraciones
Sandra Marín / Estudio Repisa

Santiago, Chile

ÍNDICE

8	POLVOS MÁGICOS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Soledad Novoa Donoso	25	CONVERSANDO CON MÓNICA MAYER
10	ÁREA DE PROGRAMAS PÚBLICOS	27	OBRAS ICÓNICAS
12	SOBRE POLVO DE GALLINA NEGRA	30	SALA DE PAUSA
14	SOBRE LAS ARTISTAS:
MÓNICA MAYER Y MARIS BUSTAMANTE	36	PONTE EN ACCIÓN
18	SOBRE LA EXPOSICIÓN POLVO DE GALLINA NEGRA
Mal de ojo y otras recetas feministas	46	QUIZÁ TE PUEDA INTERESAR
20	SOBRE LAS CURADORAS:
JULIA ANTIVILO Y MARIA LAURA ROSA	47	MÁS SOBRE POLVO DE NEGRA
22	ENTREVISTA A JULIA ANTIVILO Y MARIA LAURA ROSA	48	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
		49	GLOSARIO

POLVOS MÁGICOS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Soledad Novoa Donoso

Polvo de Gallina Negra. Mal de ojo y otras recetas feministas, ha venido a instalar en el CNAC la posibilidad de generar complicidades, rastrear y crear genealogías, así como trabajar colaborativamente.

La muestra, a cargo de las investigadoras y curadoras Julia Antivilo Peña, chilena residente en México, y María Laura Rosa, argentina conocedora en detalle de la obra de Mónica Mayer, recoge de manera acertada el impulso que ha movido las prácticas artistas feministas en Latinoamérica desde la aparición de PGN en México el año 1983.

En el caso concreto de PGN, uno de los motores fundamentales es el humor como arma efectiva de denuncia y de desmantelamiento de aquel orden supuestamente natural, bajo el cual históricamente se ha intentado normar a las mujeres, sus cuerpos y sus subjetividades. De ahí que la propia denominación “polvo de gallina negra” esté tomado de un sahumero popular mexicano, efectivo como protección contra el mal de ojo, el que Maris y Mónica subvierten en la idea de transformarlo en un elemento protector –para ellas mismas, y para las mujeres que han optado por ser artistas, y ¡feministas!- contra la acción denostadora de los críticos y las dificultades que el mundo del arte ha instalado para las mujeres.

Partiendo de un recorrido por la obra individual de Maris Bustamante y Mónica Mayer, la exposición aborda luego los diez años de producción colectiva de obras entre ambas, así como su proyección y vigencia en el tiempo a partir de la reactivación de las estrategias y acciones empleadas por ellas. De este modo, la muestra nos permite entrever y tejer las afinidades, diálogos y genealogías que son posibles de trazar con artistas y colectivas más recientes en Chile, especialmente desde que los movimientos estudiantiles y feministas comenzaron a tomarse las calles con fuerza a partir del año 2011.

La exposición está pensada como una constelación formada por las obras y la serie de acciones, activaciones y actividades complementarias que se han realizado en el marco de la misma, permitiendo al público tomar parte de las experiencias que Maris

y Mónica han vehiculado a partir de elementos diversos como caretas, delantales con panzas postizas, fotocoles, recetarios, textos, artículos de diario, entrevistas, intervenciones en televisión, etc. En este marco, dos piezas que cobran especial relevancia son la Archiva y el Tendedero, el que ha visitado distintos espacios en los meses que dura la muestra, pudiendo interactuar con mujeres diversas que han querido compartir sus vivencias con el público que nos visita

Esperamos que este material realmente interesante permita a quien lo lee y lo utiliza adentrarse en el espíritu que anima a PGN, disfrutar doblemente de la muestra, así como transmitir y difundir aquello que las artistas han querido comunicar y movilizar en su trabajo, en aras de los cambios sociales que hoy siguen siendo tan necesarios. Para todo el equipo del CNAC esta muestra ha sido un desafío y un logro que nos llena de alegría, la que hemos querido plasmar en este fanzine y compartir con todas/os ustedes.

ÁREA DE PROGRAMAS PÚBLICOS

¡ Te invitamos a tener una experiencia realmente interesante !

Desde el Área de Programas Públicos del Centro Nacional de Arte Contemporáneo creemos que es muy importante contar con dispositivos que activen el juego, el pensamiento crítico y la reflexión. Por ello, damos origen al fanzine denominado Material Realmente Interesante, a través del cual te invitamos a descubrir la exposición Polvo de Gallina Negra. Mal de ojo y otras recetas feministas, donde podrás encontrar información sobre el colectivo, la exposición, entrevistas y ejercicios que te permitirán compartir y comunicar tus experiencias.

Como Área de Programas Públicos estamos permanentemente investigando y generando propuestas creativas y atractivas que nos permitan llegar a comunidades diversas. Buscamos promover instancias de pensamiento crítico a través de prácticas artísticas contemporáneas que integren nuestros contextos cotidianos.

Te invitamos a investigar y compartir este valioso material y esperamos que tengas una experiencia realmente interesante.

Referencia de imagen:
Y Gallery. (s. f.). Polvo de Gallina Negra, Madre por un día (1987) [Video].
Artishock Revista. <https://cutt.ly/GPjuhYH>

SOBRE POLVO DE GALLINA NEGRA

Polvo de Gallina Negra (PGN) es un grupo de artistas fundado el año 1983 en la Ciudad de México, activo hasta 1993, conformado por Mónica Mayer (1954), Maris Bustamante (1949) e inicialmente la fotógrafa Herminia Dosal (1945), quien dejó el grupo poco tiempo después. El nombre del grupo fue tomado del popular remedio mexicano contra el mal de ojo.

Referencia de imagen:
Legítimo Polvo de Gallina Negra
<https://cutt.ly/UPdRin9>

Mediante acciones callejeras, piezas de arte correo, performance e intervenciones en medios de comunicación, Polvo de Gallina Negra se convirtió en el primer grupo de arte feminista mexicano y latinoamericano, creado con el objetivo de impugnar la imagen tradicional de las mujeres, cuestionar su rol, denunciar la violencia ejercida contra ellas y criticar la sociedad y el machismo imperante en México y en América Latina. PGN se suma a otras agrupaciones artísticas mexicanas abordando estos temas desde la ironía y el humor.

Los objetivos de este grupo eran tres:

- 1 Analizar las imágenes de mujeres en el arte y en los medios.
- 2 Estudiar y promover la participación de las mujeres en el arte.
- 3 Crear imágenes basadas en nuestra experiencia como mujeres en un sistema patriarcal, con una perspectiva feminista y con el objetivo de transformar el mundo visual para alterar la realidad.

Referencia de imagen:
Jiménez, A. (s. f.). Registro de performance realizada en marcha por la legalización del aborto, Ciudad de México (1991)
[Fotografía]. Post MOMA. <https://cutt.ly/yPdRc96>.

Polvo de Gallina negra utilizó tácticas desarrolladas por los movimientos sociales, buscando llegar a audiencias masivas por medio del despliegue de performances en espacios e instituciones públicas, el arte correo y la participación en medios masivos de comunicación, instalándose siempre desde la ironía y el humor. Durante los 10 años de actividad en el grupo, Mónica y Maris se insertaron en manifestaciones callejeras en contra de la violencia contra las mujeres, en contra del endurecimiento de leyes del aborto en México, dieron más de treinta “conferencias performanceada” sobre mujeres artistas, en museos, universidad y en la televisión, donde también debatieron y cuestionaron los estereotipos en torno a la maternidad.

El grupo finalmente se disolvió en 1993, Maris y Mónica continuaron cada una con sus proyectos personales.

LAS ARTISTAS: Monica Mayer Y Maris Bustamante

Referencia de imagen:
Mónica Mayer y Maris Bustamante, 1991.

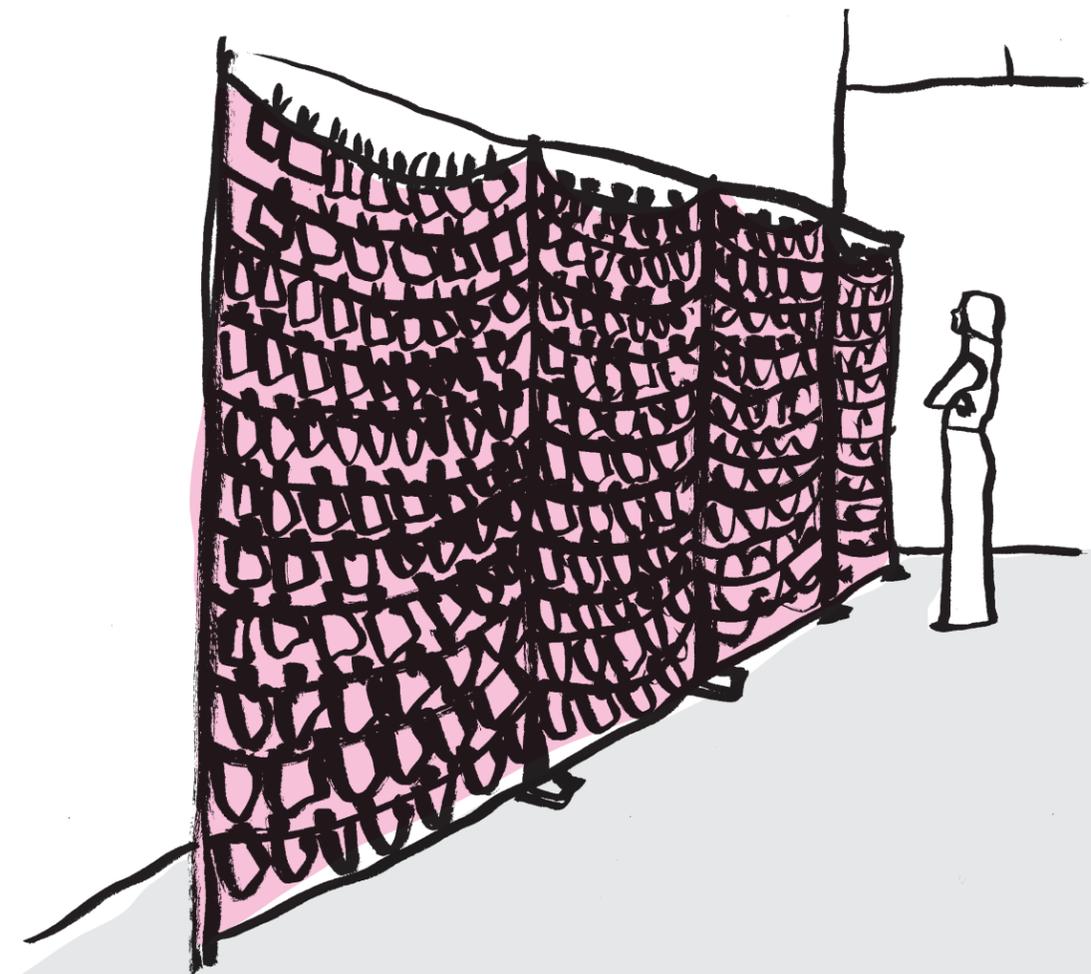
Mónica Mayer

(Ciudad de México, 1954)

Es una de las figuras más importantes del arte feminista latinoamericano. Desde los años 70, desarrolla de manera constante una práctica comprometida con los movimientos de mujeres a la vez que explora diversos lenguajes de las artes visuales y de los activismos feministas. En 1978 ingresa al Feminist Studio Workshop (FSW) de Los Ángeles dentro del programa de dos años que organiza el Woman's Building. Allí estudia la metodología educativa feminista de la mano de sus maestras Suzanne Lacy y Leslie Labowitz, la que emplea en los talleres que ella organiza al regresar a México.

Muchas de sus obras tienen características colectivas y procesuales, es decir, Mayer acentúa la importancia de propuestas grupales cuyas acciones modifiquen la realidad, más allá de que puedan dar como resultado piezas artísticas. Además, en varias ocasiones son el resultado de sus talleres, en los que pone en práctica los ejercicios tomados de “los grupos de concienciación” o “pequeños grupos” feministas.

Sus trabajos plantean fricciones a lo comúnmente entendido por obra de arte, cuestionan el proceso creativo como una tarea individual y la construcción de la/el artista como creador/a solitaria/o, a la vez que critica al sistema excluyente del arte empleando el humor como herramienta disruptiva.

Referencia de imagen: Mónica Mayer, El tendedero, 1978. (s. f.). [Fotografía]. Woman Art House.
<https://cutt.ly/7PdRUab>

Maris Bustamante

(Ciudad de México, 1949)

Es una destacada figura del performance y del arte feminista mexicano. Participa de la conformación del No-Grupo, colectivo de artistas que emplea la acción, el performance y diversas manifestaciones efímeras con objeto de subvertir el statu quo del contexto artístico mexicano de los años setenta. Se integra en la llamada Generación de los Grupos o Grupos de Trabajo Colectivo, es decir, el momento en que las/os artistas se lanzan a experimentar con nuevos lenguajes visuales y se implican en la investigación de obras participativas o no objetuales. Dicha generación busca ampliar el circuito oficial del arte mexicano conformando espacios alternativos para la producción y la exhibición de las obras, hecho que corre en paralelo con la crítica al sistema institucional mexicano del arte.

Como parte del No-Grupo, Bustamante formula el “concepto montajes de momentos plásticos” para denominar a aquellas acciones interdisciplinarias que integran diversos materiales y que implican de lleno al público, dejando de ser observadores pasivos para formar parte de la obra. Por entonces presenta su proyecto La patente del taco (1979) en el que emplea los medios de comunicación con el fin de ampliar el lenguaje visual. En 1982 lleva a cabo otro de sus montajes de momentos plásticos cuando aborda la idea freudiana de envidia de pene desde el humor y la ironía en su pieza El pene como instrumento de trabajo.

Al decidir junto a Mónica Mayer poner fin al grupo Polvo de Gallina Negra en 1993, Bustamante emprende una importante labor docente y también de difusión del arte en los medios de comunicación.

Referencia de imagen: Valencia, R. (s. f.). Maris Bustamante, El pene como instrumento de trabajo, 1982. [Fotografía]. Hammer Museum. <https://cutt.ly/KPdRApW>

SOBRE LA EXPOSICIÓN POLVO DE GALLINA NEGRA. Mal de ojo y otras recetas feministas

El grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra (PGN) es creado por Maris Bustamante y Mónica Mayer en junio de 1983 en la Ciudad de México, con la participación inicial de la artista Herminia Dosal. A través de la experimentación con los lenguajes de las artes contemporáneas, como el arte correo, la performance, la intervención en los medios masivos de comunicación -televisión, periódicos, radio-, entre otros, buscan deconstruir las imágenes tradicionales de lo femenino que circulan en México, a la vez que, analizar y criticar los estereotipos sexistas.

A lo largo de diez años, Polvo de Gallina Negra propone acciones artísticas de base conceptual y experimental que involucran a una amplia audiencia con el fin de llevar a cabo una tarea de concientización o concienciación sobre las inequidades de género naturalizadas en la sociedad mexicana y en el sistema del arte. En uno de sus documentos fundacionales, PGN señala: "(...) nos apropiamos de nuestra libertad creadora para criticar las formas y los contenidos tradicionales en el arte y plantearle nuevos caminos. Desde la formación del grupo nos hemos abocado a la lucha en contra de la violación proponiendo acciones plástico-políticas paralelas a marchas feministas y creando imágenes que denuncien y contrarresten a las de sumisión que tan comúnmente representan a la mujer tanto en el arte como en los medios masivos de comunicación".

La trayectoria del grupo viene respaldada por los recorridos individuales de las artistas que lo conforman, ya sea anterior a su constitución como posterior a su término. Varias de las estrategias de PGN, beben de la experiencia de Maris Bustamante en tanto integrante del No-Grupo (México 1977-1983). También de los estudios en el Feminist Studio Workshop (FSW) -ubicado en el Woman's Bulding de Los Ángeles- de Mónica Mayer, al igual que de su implicancia directa con las agrupaciones feministas mexicanas.

En Polvo de Gallina Negra. Mal de ojo y otras recetas feministas, queremos dar a conocer una década de trabajo de este grupo sin dejar de lado los recorridos personales de cada una de sus integrantes, así como también, sus trayectorias posteriores y el legado que dejan para las artistas latinoamericanas. Para ello, proponemos tres momentos en un recorrido de casi cincuenta años de producción artística y posterior reactivación de obras y dispositivos que exhibe problemáticas vigentes hasta hoy.

Iniciamos con De antes de aquellos polvos en donde se muestra la obra realizada por Maris Bustamante tanto de forma individual como la que lleva a cabo como integrante del No-Grupo. También la creada por Mónica Mayer en el periodo previo a la conformación de PGN. En esta sección encontramos piezas como El Tendedero (1974), el cartel para la mesa redonda sobre arte feminista (1976), o la serie de dibujos sobre Nuestra Señora (1977-1978) de Mónica Mayer, junto a la serie de La patente del taco (1979), la serie de intervenciones sobre la imagen de Karl Marx o la serie El pene como instrumento de trabajo. Para quitarle a Freud lo macho (1982) de Maris Bustamante.

La sección Polvo de Gallina Negra se concentra en las acciones realizadas en colectivo por Maris Bustamante y Mónica Mayer, las que recogen estrategias propias de activismos, de la intervención callejera y de su producción previa, fundándose en el humor, la acción directa y el despliegue en el espacio público. Todas ellas buscan abordar problemáticas tan complejas como las violencias hacia las mujeres (Mal de ojo a los violadores o el Respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz, 1987), o los arquetipos que aún hoy intentan regir los roles y valoraciones sociales de las mujeres como el proyecto ¡Madres! (1987), que aborda una diversidad de propuestas artísticas tales como acciones, performances, envíos de arte correo, intervenciones en televisión, y otros. Además, exhibimos la obra La fiesta de XV años, la cual busca reflexionar sobre rituales sumamente asentados en la cultura mexicana en particular y latinoamericana en general.

Finalmente, Pospolvo. Reactivaciones, es un recorrido que recoge obras y activaciones posteriores a la disolución del grupo, llevadas adelante tanto por Maris Bustamante, Mónica Mayer y por artistas y activistas que toman su legado. Las mismas son realizadas en distintas ocasiones, soportes y geografías.

Nos parece de gran relevancia exponer el material de los archivos personales de las artistas -documentos, afiches, cartas, fotografías y videos-, así como la reactivación de algunas piezas que dan cuenta de la historia de un grupo que es referente del arte feminista tanto en México como en Latinoamérica.

Pronto a cumplirse cuarenta años de la conformación de PGN, con esta exposición en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo celebramos una genealogía de artistas feministas latinoamericanas que aún tienen mucho que contar.

Julia Antivilo y María Laura Rosa.

SOBRE LAS CURADORAS:

Julia Antivilo Y María Laura Rosa

Julia Antivilo

(Huasco, Chile, 1974)

Historiadora, investigadora, académica y artista performancera feminista. Ha escrito los libros; Belén de Sárraga. Precursora del feminismo Hispanoamericano, junto a Luis Vitale (2000), Sociedad de Escritores de Chile. Sus diez primeros años, junto a Óscar Aguilera (2002) (Sociedad de Escritores de la cual formó su archivo, Santiago, 2002) y Entre lo sagrado y lo profano se tejen rebeldías. Arte feminista Latinoamericano (2015).

Antivilo ha escrito varios artículos en revistas chilenas y extranjeras sobre estudios culturales e historia cultural latinoamericana, el papel social y cultural de las mujeres y referente a arte, género y feminismos. Es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Como performancera ha sido parte de varios colectivos artistas feministas en Chile y México. Reside en México donde colabora con los grupos de arte (y con sus archivos); La Pocha Nostra, Pinto mi Raya, y Producciones y Milagros Agrupación Feminista A.C.

Es co-fundadora del Laboratorio Curatorial Feminista en México y Chile. Con los laboratorios se han realizado las exposiciones Re-acciones. Réplicas y fracturas en los archivos de arte feminista mexicanos, proyecto auspiciado por el Patronato de Arte Contemporáneo (2017); De+Liberaciones. Luchas en Diálogo. Feminismos y Disidencia Sexual, que forma parte de la muestra M68, que conmemora los 50 años de la matanza ocurrida en la plaza de Tlatelolco, Memoria del 68', realizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM, Ciudad de México (2018). En 2019 realizan la pieza Grietas urgentes para hilvanar las memorias feministas, dentro de la muestra Mujeres Públicas en la Sala Museo Gabriela Mistral, Casa Central de la Universidad de Chile

María Laura Rosa

(Tucumán, Argentina, 1973)

Doctora en Arte Contemporáneo, UNED (Madrid). Docente e Investigadora de CONICET, especializada en arte feminista contemporáneo argentino, brasileño y mexicano principalmente. Ha publicado junto a Lorena Wolffer Afectxs Ciudadanxs. MX 2015-2017 (2018) y con Soledad Novoa Donoso, Compartir el mundo. La experiencia de las mujeres y el arte (2017). De forma individual es autora de La libertad de pasear sola. Ilse Fusková fotografías (2019), Legados de Libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática (2014). Ha escrito sobre arte y feminismo en diversos catálogos y revistas especializadas.

Como curadora llevó a cabo: La libertad de pasear sola. Ilse Fusková fotografías (2019), Laboratorio de Arte y Violencia de Género (2018), proyecto que reunió al arte con el activismo feminista, La curiosidad de Felka (2018), Mitominas 30 años después (2016), La persistencia del agua. Grete Stern en diálogo con artistas contemporáneas (2016), entre otras. Ha participado en numerosos catálogos de su autoría. Con Julia Antivilo y Mónica Mayer escribieron: Feminist Art and "Artivism" in Latin America: A Dialogue in Three Voices, Radical Women. Latin American Art, 1960-1985, Hammer Museum, 2017. Asimismo, participa con "Fragmentos de correspondencias. Intercambios entre María Laura Rosa y Mónica Mayer sobre feminismo, cotidianidad y creación" en Mónica Mayer. Si tiene dudas... pregunte: una exposición retrocolectiva, Ciudad de México, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, 2016.

ENTREVISTA A LAS CURADORAS Julia Antivilo Y Maria Laura Rosa

¿Desde dónde nace el interés de cada una por investigar temas relacionados al arte y el feminismo?

J.A: Comencé a investigar sobre las pioneras del arte feminista en América Latina, por ahí por el 2004, ya que anteriormente, desde mi práctica artística y académica lo quise desarrollar en mi tesis de magíster, pero no fue posible, ya que las propuestas personales de reflexión y creación en el contexto académico se pueden realizar después del doctorado.

M.L: En relación a la primera pregunta, desde mi carrera, yo hice la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y tuve la enorme satisfacción de contar como profesora a Estrella de Diego, que es una de las pioneras en la investigación sobre arte y feminismo en el estado español. Ella fue la que me empezó a involucrar en cuestiones de artistas mujeres, en teoría de arte feminista leí con ella a Linda Nochlin, Carol Duncan... Así que bueno con ella empezó mi interés y después, a lo largo de la carrera, desde la tesis de licenciatura hasta la de post doctorado, he tenido siempre la misma línea de investigación, de arte y feminismo, específicamente artistas contemporáneas.

¿Cuál fue tu primer acercamiento a la obra de Mónica y Maris?

J.A: A partir de mi investigación de magíster cuando hice una residencia de investigación en Ciudad de México. Mónica a quien contacté antes de viajar fue la persona clave para contactar a todas las demás artistas mexicanas y otras. A ambas les entrevisté con el fin de la investigación. La generosidad de Mónica fue desde un principio un puente con muchas más artistas, pero también un refugio para conversar más dudas de la práctica y la creación. Fui parte del Taller de Arte y Género que ella guiaba, también del Taller de Arte y Activismos Feministas, también iniciativa de ella. Compartimos también en el grupo Mémora, cuando activamos el archivo de Ana Victoria Jiménez, cuando lo donó a la Universidad Iberoamericana. Y luego muchas más seguidillas de colaboraciones. Incluso viví un tiempo en su casa/archivo y trabajé activando Pinto Mi Raya con actividades culturales y venta de los productos del archivo. Participé de las visitas guiadas a su muestra retrocolectiva: Si tiene dudas... pregunte, realizada en el MUAC, UNAM (2016) y el año pasado publicamos un libro Mónica Mayer. Intimidadas...o no. Arte, Vida y Feminismo donde compilamos, junto a Katnira Bello,

muchísimos textos de la artista en sus más de cuarenta años de producción y reflexión. Con Maris tuve un par de entrevistas. Ella a mediados de los dos mil, se retiró del arte.

M.L: El primer acercamiento a la obra de Mónica y de ahí a través de Mónica Mayer y sus trabajos a Polvo de Gallina Negra fue en el año 2000 cuando empecé a investigar así en profundidad para mi proyecto de doctorado sobre arte feminista en Latinoamérica. Después en 2004 pude viajar a México, conocer más de cerca la obra de Mónica, en 2009 la empecé a entrevistar y empezamos a tener una larga amistad ya más directa porque en 2007 yo intervine para que obra de ella viajara a una exposición colectiva que se estaba desarrollando en Santiago de Compostela con la curaduría de Juan Vicente Aliaga, que se llamó La Batalla de los Géneros, en donde yo participé y bueno conseguí que las obras de Mónica viajaran y ahí también en el catálogo de la exposición yo hablé de Mónica y de Polvo de Gallina Negra. Eso fue como mi primer acercamiento, estamos hablando del año 2007 en la exposición de la Batalla de los Géneros. Y ahí trabajé en relación con México sobre todo Mónica y Maris, pero también a Lorena Wolffer que es otra de las artistas con las que más he desarrollado yo este trabajo, y también, Magaly Lara.

¿Qué fue lo que les motivo a investigar a este grupo y finalmente curar una exposición sobre su obra?

J.A: Sin duda, la relevancia del grupo se debe al ser el primer grupo de arte feminista en México y en América Latina. Su producción además condensa muchas de las características que podemos reconocer en la práctica del arte feminista. Desde esa premisa realizar la primera muestra antológica del grupo es muy significativa para las genealogías de este arte en la región.

M.L: Es un grupo pionero, este fue el motivo para investigar al grupo y curar la exposición. Julia Antivilo, lo viene investigando desde su tesis de Maestría y lo trabaje en mi tesis de Doctorado, tengo un capítulo dedicado a los vínculos entre Polvo de Gallina Negra y El ama de casa y la locura, que fue una exposición colectiva que se hizo aquí por un grupo de artistas feministas, aquí en Buenos Aires, hay un capítulo de mi tesis dedicado a ello.

Bueno y tiene que ver con eso con el pionerismo, en relación con temáticas que se vinculan directamente con la agenda feminista. La militancia especialmente de Mónica Mayer, dentro de los feminismos mexicanos. Maris por supuesto también, pero Mónica tuvo una militancia directa y estrecha con los grupos feministas de México y eso no es muy frecuente en las artistas,

sobre todo en esos años, estamos hablando de artistas que inician su recorrido profesional y feminista en la década del 70. Entonces, de ahí nuestro interés, tanto de Julia como el mío de investigar este grupo.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades en este proyecto de investigación, considerando sobre todo las temáticas que aborda?

J.A: Pensar cómo mostrar la obra, pues la materialidad es muy básica por llamarle de algún modo, en general son papeles con grandes ideas. De ahí que pensáramos la muestra como una experiencia, por ello tiene muchas activaciones e invita a usar, llevarse, sacarse fotos, estamparse el logo, hacer su propia receta, etc, etc.

M.L: Bueno hay dificultades que tienen que ver con la inmaterialidad de las piezas y con la necesidad permanente de su reactivación. Por tanto, debemos contar con un archivo que las documente, para poder reactivarlas como corresponde y eso ha generado dificultades en el proyecto de investigación. Las temáticas, como trabajan a partir del humor, de gestos muy irónicos, no es una manera violenta en la que abordan temáticas muy duras como puede ser la violación o el aborto. Y, por tanto, yo no considero que hayamos tenido hasta el momento una dificultad. El humor corrosivo que tiene Polvo de Gallina para presentar esos trabajos hace que fluyan bastante, más allá de su temática y nosotras no hemos encontrado hasta ahora alguna dificultad para abordar esos trabajos.

A juicio de cada una, ¿qué creen que es lo más relevante de esta exposición?

J.A: Todo.

M.L: Para mí lo más relevante de la exposición es el grado de concienciación sobre problemáticas que son muy actuales que lamentablemente ya vienen de largo arraigo o de ya muchos años, pero que son muy actuales, como la violencia hacia las mujeres, la violación, el aborto y la toma de conciencia que generan los trabajos de Mónica y de Maris y la exposición. Me parece que es lo más relevante para poder conseguir una reflexión profunda en cada espectador, un espectador que visite la muestra y conseguir un poquito de mejoras en cuestiones que tiene que ver con la equidad de género y con los comportamientos entre los géneros, los niveles de respeto mutuo.

CONVERSANDO CON MÓNICA MAYER

¿Cómo llegaste a interesarte por el arte?

Mi mamá pintaba, hacía esmaltes y tenía muchas amistades dedicadas al arte, así es que es algo en lo que crecí, pero, además, no me gustaba la escuela (hasta que pude dedicarme a estudiar sobre arte feminista en la maestría) y el arte era de las pocas materias que me parecían tolerables. El otro campo que me interesaba era la comunicación y, curiosamente, es algo que no estudié, pero tuve una columna periodística especializada durante 20 años, he hecho radio, televisión y estoy muy metida en las redes.

¿Cuáles fueron tus primeras experiencias en torno a él?

A los 15 años empecé a tomar clases de arte extracurriculares y a los 16 definí que era lo que quería hacer y mis materias escolares se enfocaron al tema. De niña también tomé clases de baile de salón, de ballet, de bailes regionales, de piano, de guitarra, de solfeo, de apreciación musical y de cuanta cosa se le ocurría a mi mamá, pero, curiosamente, de niña no tomé clases de arte. Pero recuerdo acompañar a mi mamá a muchas exposiciones.

¿De qué manera te acercaste al feminismo?

Escuché hablar del feminismo desde los 16 años, pero cobró sentido para mí en la escuela de arte, cuando mis compañeros afirmaron que las mujeres éramos menos creativas que los hombres porque la creatividad se nos iba en la maternidad, y ahí me dí cuenta que o planteaba tratar de cambiar mi entorno, o ni siquiera tenía sentido pensar en ser artista porque nunca me iban a tomar en serio.

¿Qué significa para ti ser una artista feminista?

Para mí, el arte feminista es todo lo que quienes nos asumimos como feministas planteamos como tal, pero específicamente, a mí me interesa un arte que, además de abordar aspectos de género temáticamente, por su forma cuestiona qué es el arte, quienes pueden hacerlo y la relación con el público. En este sentido, me interesan las temáticas del arte, pero también el significado de su forma y estructura. Ser artista feminista es enfocar mi quehacer profesional y mi vida personal en estos aspectos. Es la trinchera desde la que soy feminista.

¿Cuáles han sido las mayores complejidades de serlo?

Hace décadas, cuando empezamos, lo difícil era empezar a reunirnos como artistas, hacer alianzas con otras feministas, pensar qué era o podía ser el arte feminista, abrir espacios, emprender procesos para que el arte feminista se fuera legitimando, plantear propuestas artísticas que también fueran efectivas políticamente y creer que lo que hacíamos era valioso. Hoy en día la situación ha cambiado un poco y me parece que uno de los principales retos, o por lo menos el que más me interesa, es reunir, conservar y difundir todo lo que ya se ha hecho, para que esté a disposición de las artistas más jóvenes y, a la vez, promover que ellas también vayan desarrollando sus propuestas de acuerdo a su contexto e intereses y que asuman la importancia de lo que están haciendo hoy.

¿Tienes alguna obra de tu producción que sea particularmente significativa para ti?

De manera íntima, mis dibujos son muy importantes ya que ahí es en donde me pienso como ser humano, pero la obra que más me sorprende es El Tendedero ya que ha logrado romper las barreras del arte y crecer como herramienta activista y pedagógica con una vida propia.

¿Qué esperas que suceda en torno a esta exposición acá en Chile?

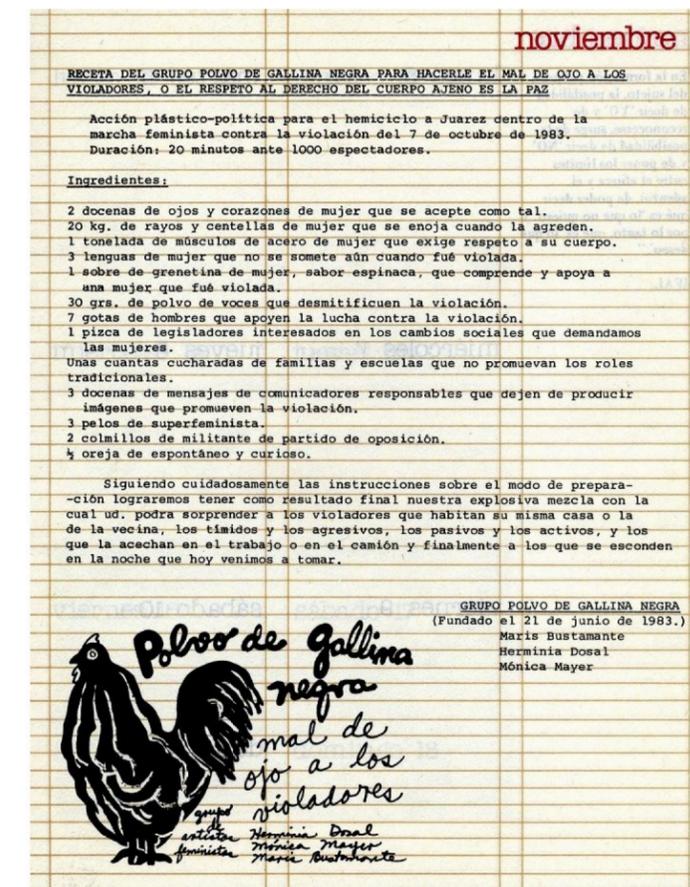
Para mí es una exposición muy importante ya que es la primera que reúne el trabajo de Polvo de Gallina Negra y sé que ha sido un gran reto porque es muy complejo hacer una muestra a partir de materiales de archivo o de obras que tienen que reactivarse. En ese sentido, es un gran proceso de aprendizaje. Por otro lado, espero que sirva para crear más vínculos con las feministas del medio cultural chileno y que algunas de las piezas le puedan servir a las activistas chilenas en sus luchas. Por último, espero que el público salga de la exposición con algunas ideas y cuestionamientos, pero con una sonrisa en la boca.

Desde tu experiencia, ¿qué les dirías a las artistas feministas y a las mujeres chilenas en su lucha por los derechos de las mujeres?

Que tengan paciencia porque la transformación que buscamos es muy amplia y muy profunda, es cambiar toda nuestra cultura, lo cual no es ni fácil ni sencillo, ni se dará sin una gran oposición, pero, en efecto, somos muchas y no estamos solas.

OBRAS ICÓNICAS

RECETA DEL GRUPO POLVO DE GALLINA NEGRA PARA HACERLE EL MAL DE OJO A LOS VIOLADORES, 1983.

Referencia de imagen:
Polvo de Gallina Negra. (s. f.). Receta del Grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores, 1983. [Gráfica].
Archivo Pinto mi Raya. <https://cutt.ly/JPdRDCQA>

Sobre la obra:

Receta del Grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores (1983), fue el primer proyecto de este grupo (en el que participó Herminia). Consistió en una performance en el Hemiciclo a Juárez durante una manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres, durante el cual las artistas mezclan polvos y los repartieron en bolsitas del polvo mágico entre las y los participantes.

Esta receta luego fue publicada en una agenda feminista como en la revista FEM en 1984, en un número dedicado al arte.

PROYECTO ¡MADRES!

Referencia de imagen:
Colección de Mónica Mayer y Víctor Lerma. (s. f.). Polvo de Gallina Negra,
Madre por un día (1987) [Fotograma], Hammer Museum.
<https://cutt.ly/FPdRHpm>

Sobre la obra:

¡Madres! Es el proyecto a largo plazo más ambicioso de este grupo, concebido como una forma de integrar arte y vida en un momento en que ambas artistas estaban en proceso de crianza. Este proyecto se desarrolló en diversas propuestas artísticas tales como performances, acciones de arte y arte correo. Dentro de las actividades que desarrollaron en torno a ¡Madres!, las artistas realizaron una serie de performances para televisión, las que incluyen una en 1987 durante la transmisión del programa Nuestro Mundo, conducido por Guillermo Ochoa, a quien invitaron a colocarse un vientre de espuma de polietileno y lo nombraron “Madre por un día”. En esta acción, Mónica y Maris, transgreden el estereotipo biológico acerca de la maternidad, transformándolo de manera humorística en una posibilidad para cualquier persona.

LA FIESTA DE LOS XV AÑOS

Referencia de imagen:
Andrade, Y. (s. f.). Tlacuilas y retrateras.
La fiesta de XV años [Fotografía].
Archivo Pinto mi Raya. <https://cutt.ly/hPdRNbf>

Sobre la obra:

Luego de regresar a México, tras su experiencia en el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles, Mónica Mayer pone en práctica la metodología educativa feminista aprendida, realizando el taller “La mujer y el arte” entre los años 1982 y 1984 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Esta instancia fue fundamental para la organización de grupos de artistas feministas mexicanas y donde nace, por ejemplo, el grupo Tlacuilas y Retrateras conformado por Ruth Albores, Karen Cordero, Lorena Loaiza, Ana Victoria Jiménez, Mónica Mayer, Marcela Ramírez, Patricia Torres y Elizabeth Valenzuela, quienes organizan la acción La fiesta de XV años en 1984. El grupo Polvo de Gallina Negra ya conformado para ese año, participa de este evento con dos performances; la primera abordó temáticas sobre las fantasías sexuales de las quinceañeras y la segunda, realizada durante la clausura de la Fiesta, fue una presentación de un manifiesto de arte feminista y la realización de tres recetas: una de ellas para evaluar un evento de arte feminista, otra para protegerse de los sabotajes y comentarios malintencionados y la última, para seguir en la lucha del arte feminista.

Esta Fiesta tuvo todo lo que conlleva la celebración tradicional mexicana de los quince años: pastel, madrina, baile, vestidos, etc. El evento fue multitudinario y muy criticado en la prensa local, catalogando a las artistas como malas actrices, sin entender el contexto ni las estrategias de la performance en el marco del arte feminista.

SALA

de

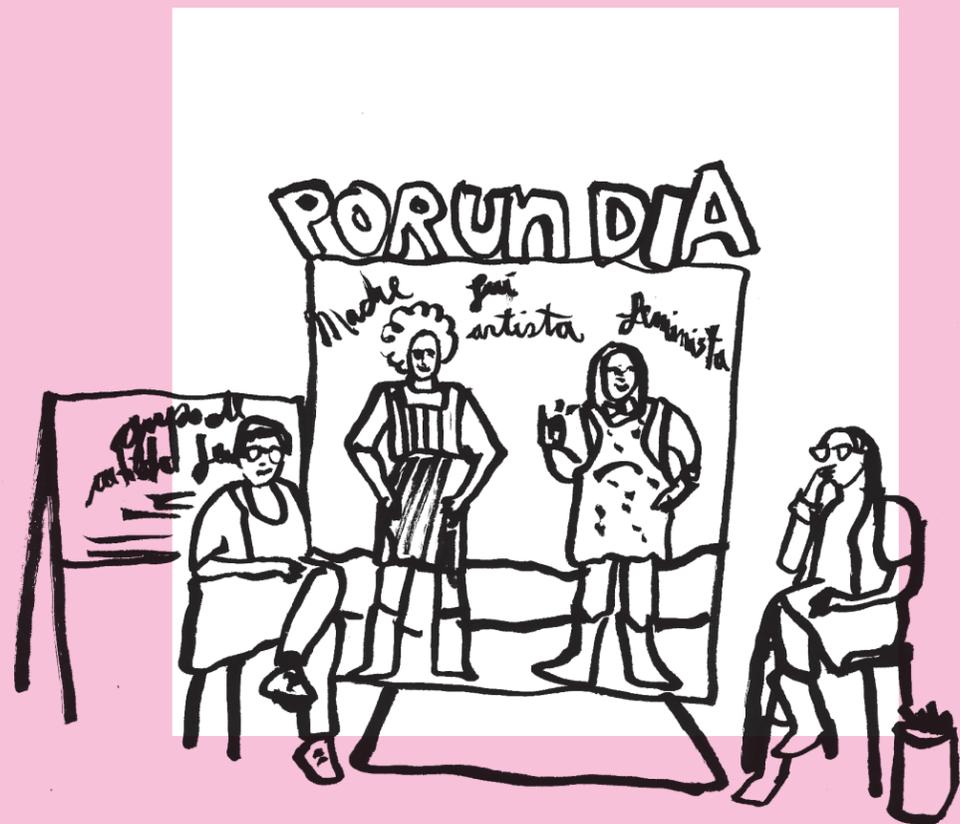
PAUSA

VAMOS A INGRESAR A ESTA SALA.
TÓMATE UN MOMENTO DE DESCANSO Y PONTE
DE ESPALDAS EN TU CAMA, EN EL PISO O EN
LA COMODIDAD DE TU SILLA.
A CONTINUACIÓN, CIERRA LOS OJOS Y TRATA
DE DEJAR TODA PREOCUPACIÓN FUERA DE TI:
OLVIDA LAS TAREAS PENDIENTES O SENSACIONES
QUE TE INQUIETEN.
TRATA DE ENFOCARTE SÓLO EN EL AHORA Y EN
ESTE INSTANTE. RESPIRA.
RESPIRA.
RESPIRA.
SIENTE COMO FLUYE EL AIRE POR TU CUERPO
Y RELAJATE.

¿Hay alguna mujer que haya
influido significativamente en
tu vida? ¿Quién es?

Referencia de imagen:
Mónica Mayer y Maris Bustamante. Madres por un día (1987). (s. f.). [Fotografía].
Archivo Artea. <https://cutt.ly/VPdTsBU>

¿Recuerdas a tu abuela o a alguna
mujer de tus antepasadas?
¿Hay algo en particular que
rememores de ellas?

Referencia de imagen:
Registro de la performance "El respeto al cuerpo ajeno es paz" en el monumento Hemiciclo de Juárez,
Ciudad de México, DF, 1983. (s. f.). [Fotografía]. Museo Experimental del Eco. <https://cutt.ly/yPdTxSF>

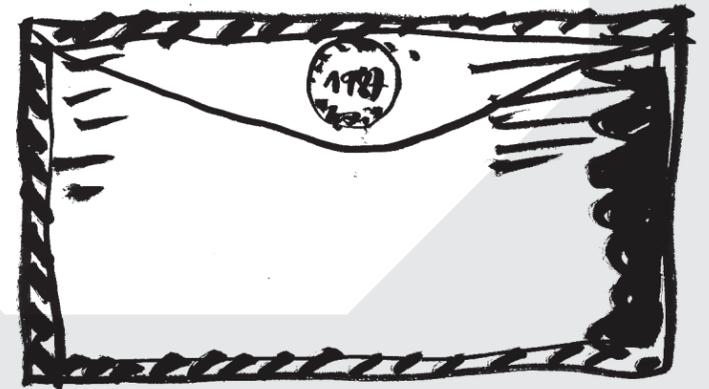
¿Tienes alguna costumbre o afición
que provenga de tu madre o abuela?
¿Cuál es?

Referencia de imagen:
Proyecto 'Madres! Performance (1987) (s. f.). [Fotografía]. Archivo Artea.
<https://cutt.ly/1PdInZa>

¿Cuál ha sido la enseñanza más importante de estas mujeres?

¿Si pudieses decirle algo a las grandes mujeres de tu vida, qué les dirías?

MI GENEALOGÍA

Te invitamos a revisar tu historia familiar, mirar hacia atrás e investigar a quienes te han precedido, desde tus abuelas/os, tus bisabuelas/os, tus tías/os, etc. Si puedes preguntarles a personas de tu familia sobre personas que quizá no conociste pero que han sido importantes para conformar tu identidad.

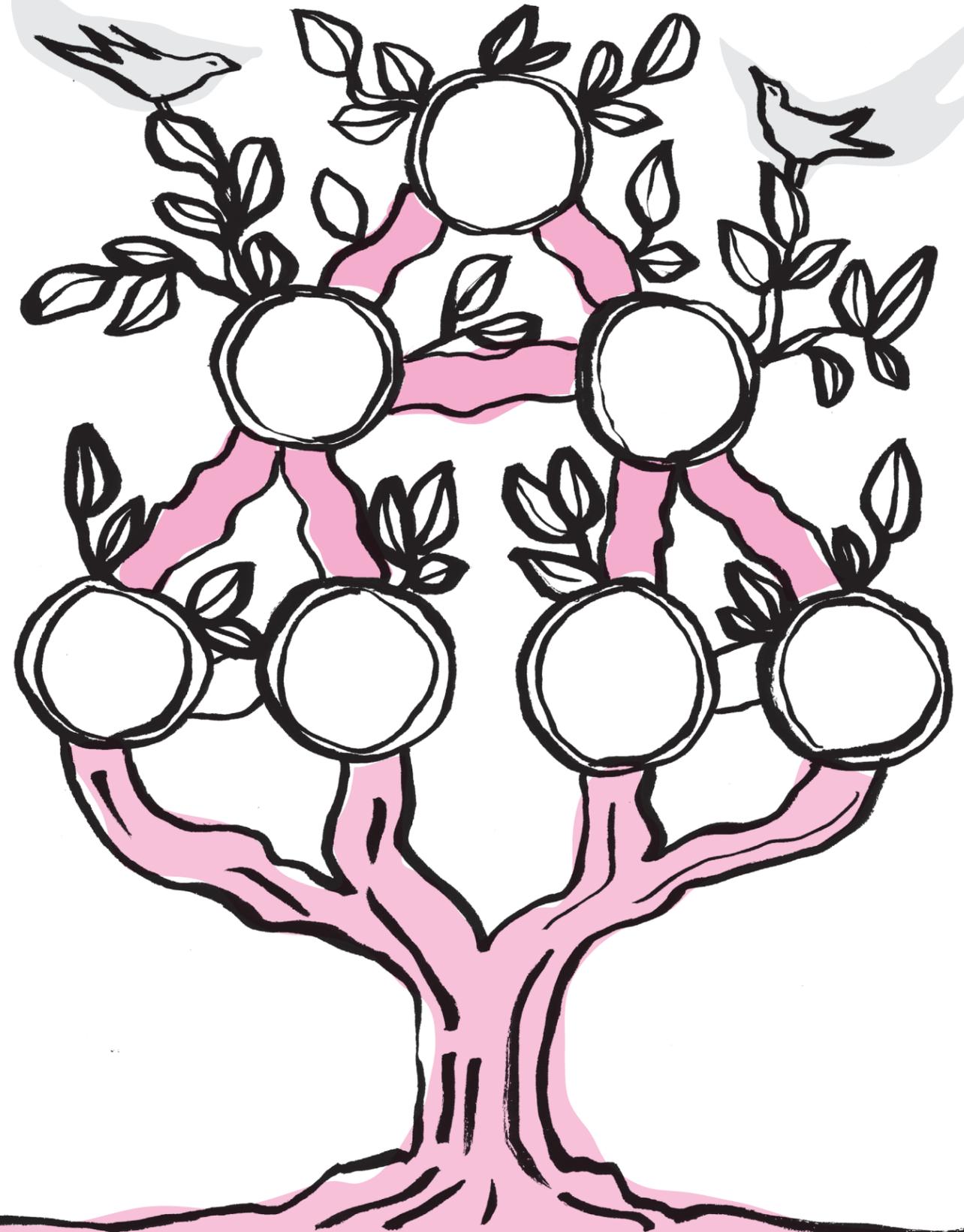
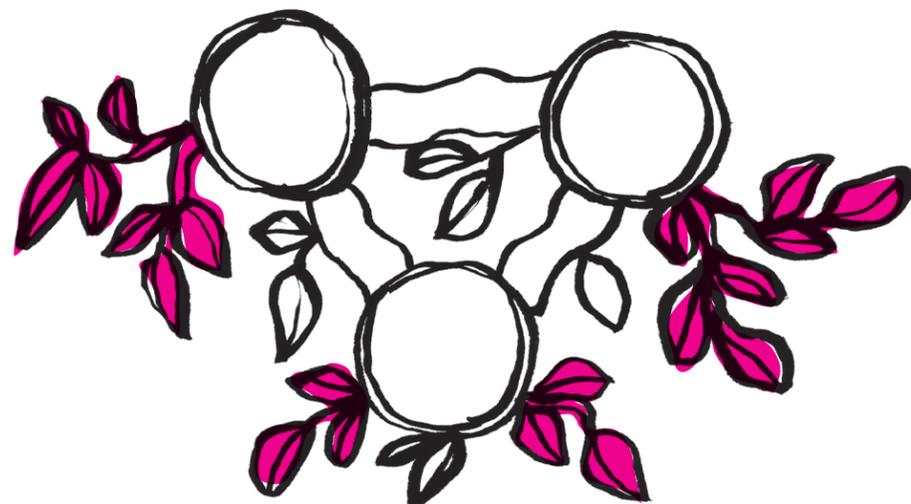
Cuando ya hayas recopilado la información, traspásala a esta ilustración. Puedes escribir el nombre, pegar una foto o dibujar a cada persona que integre esta genealogía.

Teniendo esta información, te invitamos a reflexionar sobre las mujeres que componen este árbol:

¿cómo son estas mujeres?

¿qué características las une?

¿conociste alguna historia sobre ellas que no conocías?

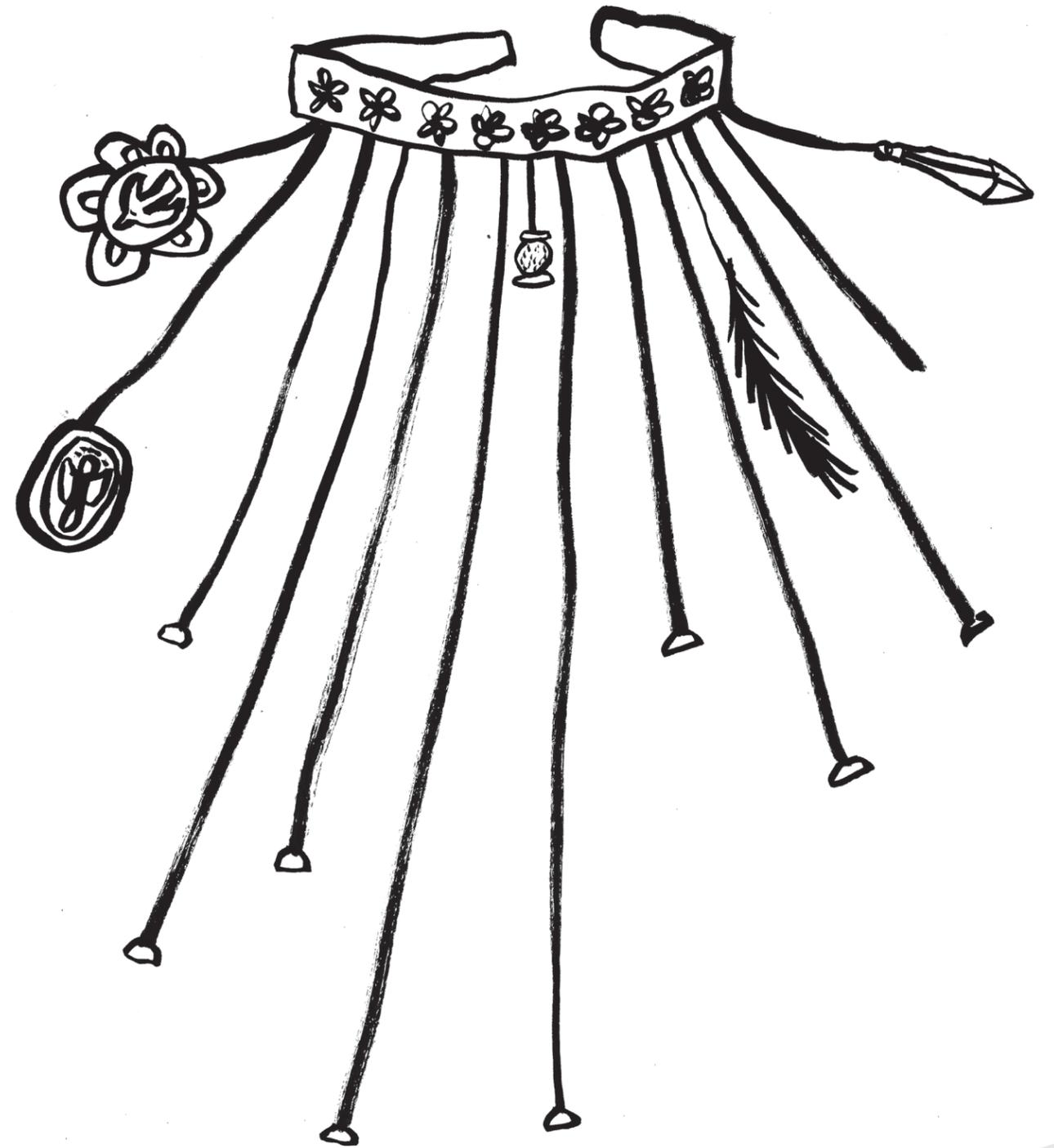

PONTE en ACCIÓN

CREA TU AMULETO CONTRA EL MAL DE OJO

El grupo Polvo de Gallina Negra toma su nombre de un polvo de color negro que se vende a un precio muy económico en los mercados tradicionales mexicanos y tiene por función proteger contra el mal de ojo. Desde esta idea el grupo toma su nombre, ya que estarían protegidas desde un comienzo contra todos los hechizos que podrían presentarse en su contra, desde los violadores a los críticos de arte.

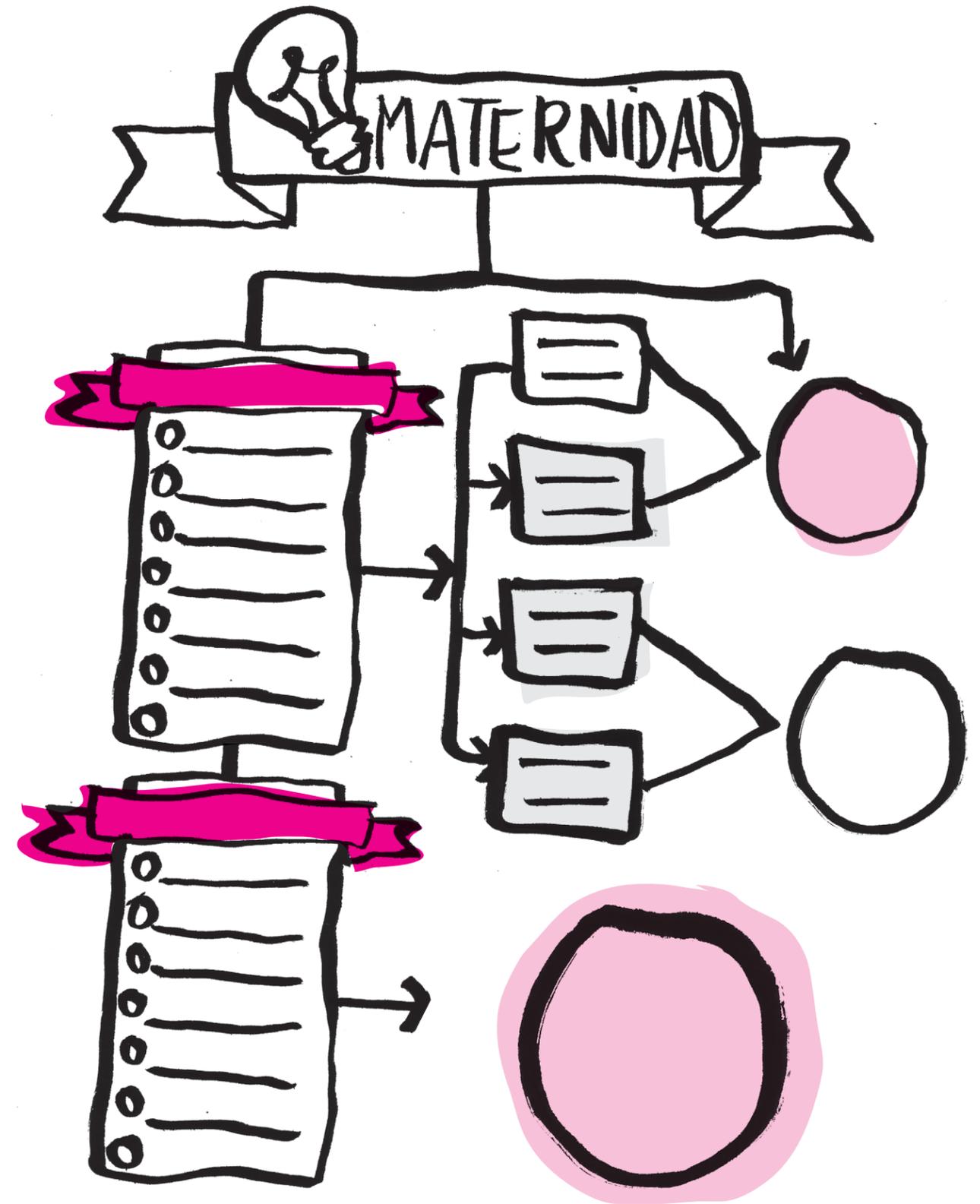
Te invitamos a crear con los materiales que tengas disponibles un amuleto que te acompañe tu día a día, y que sea un elemento protector como lo fue el polvo de gallina negra para Mónica y Maris. **Este objeto puede ser una pulsera, un collar o cualquier elemento que puedas llevar contigo de manera cómoda.**

MADRE POR UN DÍA

Preguntar a las mujeres que conoces cómo fue su proceso de embarazo, cómo fue ser madre, cómo se enteraron, qué edad tenían, que sentimientos tuvieron cuando se enteraron y durante el proceso, **¿les fue fácil? ¿o fue complejo? ¿contaron con apoyo?**

Luego de eso te invitamos a completar este mapa con las conclusiones que te llevaron a pensar sobre la maternidad, **¿cambió en algo tu percepción sobre ser madre? ¿qué es lo que pensabas antes? ¿qué te sugiere ahora luego de estas conversaciones?**

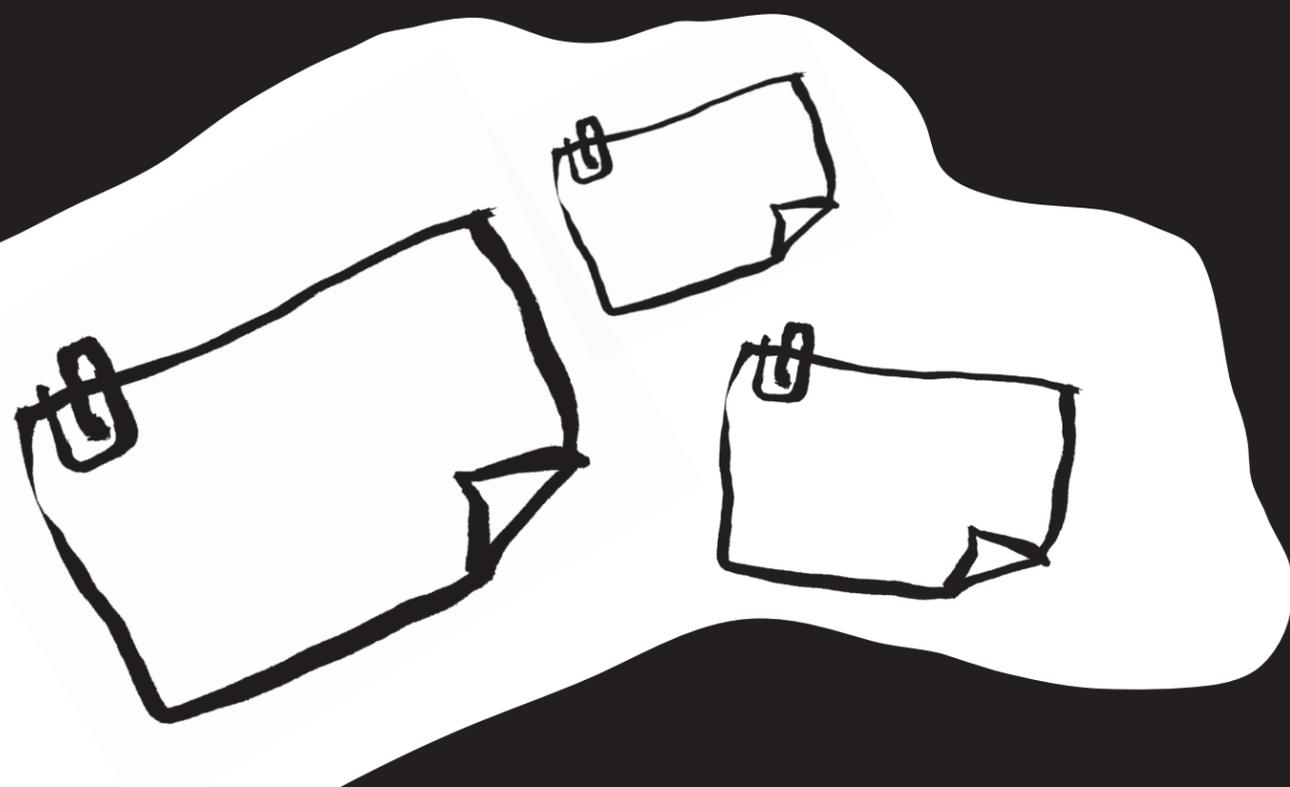

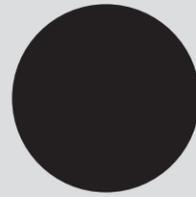
Tomando la experiencia de Mónica Mayer y su obra el Tendedero, te invitamos a pensar en una pregunta que se relaciona con las violencias que sufrimos en el tránsito por la ciudad.

Luego escríbela en un pliego de papel y pégala en algún espacio público concurrido como un paradero, plaza, parque, etc., para que el resto de las personas puedan leer y escribir sus respuestas, compartiendo así sus experiencias de manera anónima.

Te invitamos a que compartas tu intervención tomando una fotografía y subiéndola a tus redes etiquetando la cuenta de Instagram del Centro Nacional de Arte Contemporáneo @centronacionaldearte.cl

QUIZÁ TE PUEDA INTERESAR

Mujeres en las Artes Visuales en Chile
2010-2020

Mujeres Bacanas

Serie documental "Mujeres Artistas Chilenas"

Observatorio REDFEM

Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres

MÁS SOBRE POLVO DE GALLINA NEGRA

Proyecto ¡Madres!

Madres por un día: performance en el noticiero diario vespertino

El Tendedero de Mónica Mayer

Entrevista a Maris Bustamante

Pinto mi raya Mónica Mayer

REFERENCIAS

- Antivilo Peña, J. (2013). Arte feminista latinoamericano: rupturas de un arte político en la producción visual [Tesis de Doctorado, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional - Universidad de Chile.
- Archivo Artea. (s.f.). Polvo de Gallina Negra. Recuperado de <https://cutt.ly/BAGEadl>
- Mayer, M. (2004). Rosa chillante. Mujeres y performance en México. CONACULTA-FONCA, México.
- Mayer, M. (1998-1999). De la vida y el arte como feminista. n.paradoxa, no. 8 y 9, p. 36-46. Recuperado de <https://cutt.ly/SAGEcTr>
- Rosa, M.L. (). Pródigas complicidades. El grupo de arte feminista Polvo de Gallina Negra y sus vínculos con el Museo de Arte Carrillo Gil 1. Recuperado de <https://cutt.ly/YAGEkm6>
- Villegas Morales, G. (2006). Los grupos de arte feminista en México. La palabra y el hombre, no 137, p. 45-57. Recuperado de <https://cutt.ly/GAGEyhE>
- "Polvo de Gallina Negra" Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 Digital Archive. Los Ángeles: Hammer Museum, 2019. Recuperado de <https://cutt.ly/APdTY2x>

glosario

Feminismo

Arte y feminismo

Performance

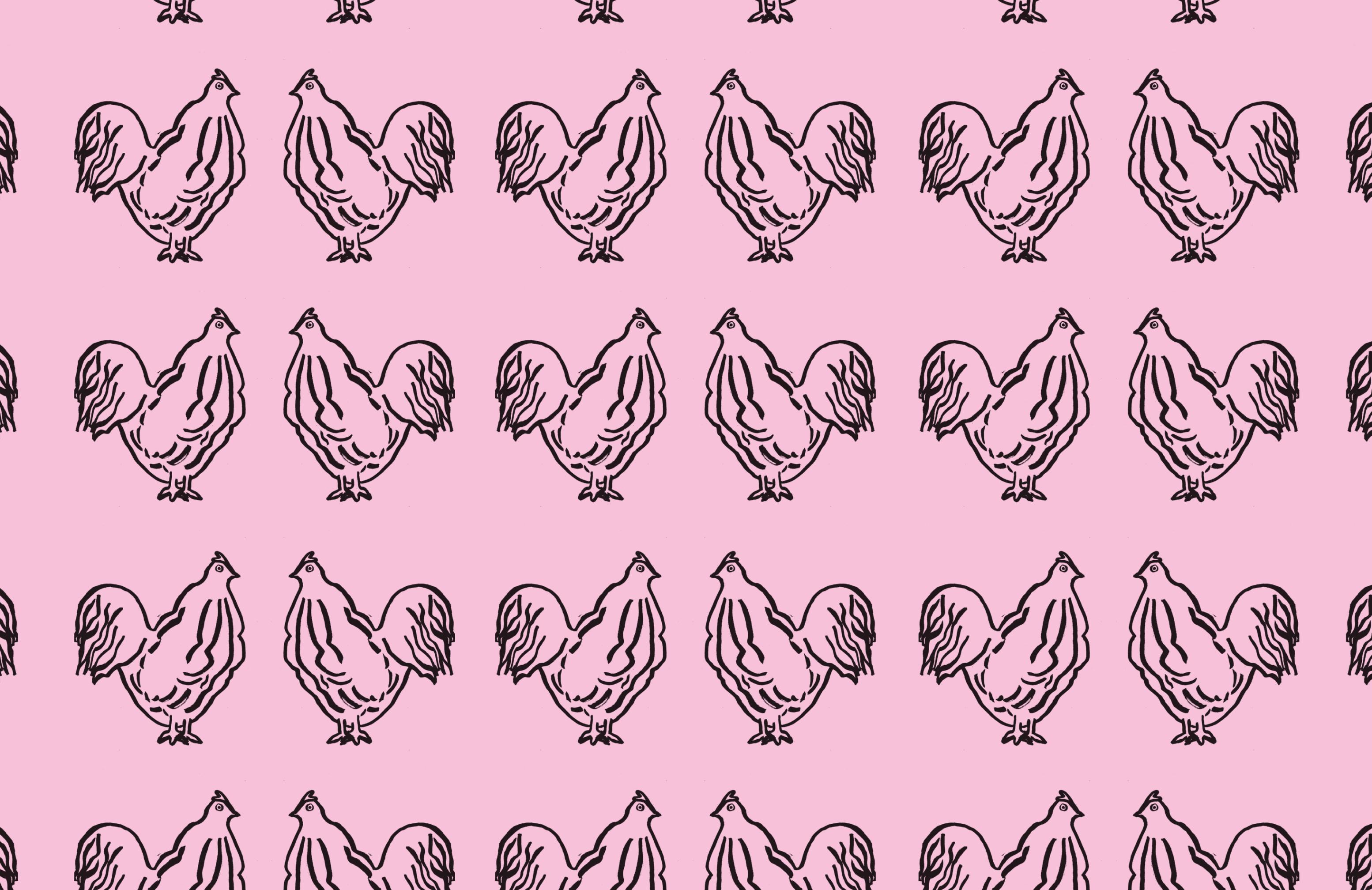

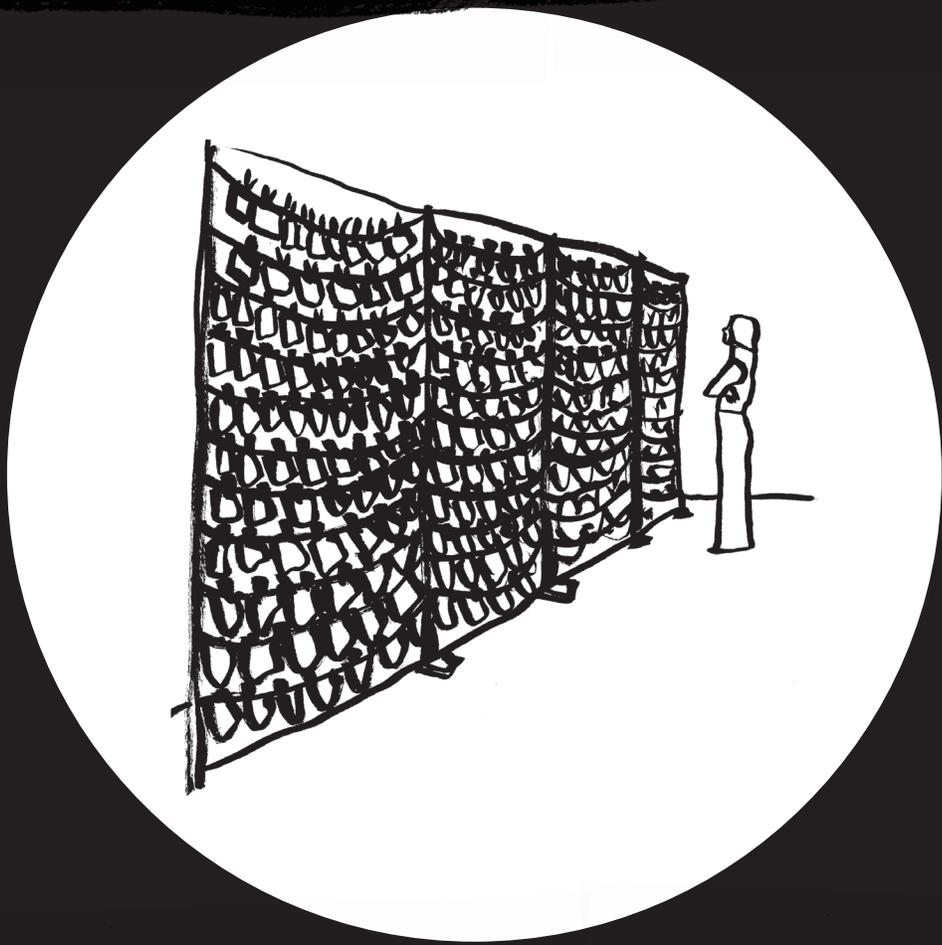
Arte Correo o Arte Postal

Intervención en el espacio público

Polvo de Gallina Negra

Material Realmente Interesante

CENTRO NACIONAL
DE ARTE CONTEMPORÁNEO
CERRILLOS