

AAL

ARTE AL LIMITE

\$ 10.000
US\$ 20

ISSN 0719-2878

7 804604 440001

Isca Greenfield
Edgar Endress
Deborah Engel
Oscar Giacoma
Justin Mortimer

MARTA FÀBREGAS ARAGALL

DIGNIFICAR EL PASADO
HONORING THE PAST

Por Elisa Massardo. Lic. en Historia y Estética (Chile).
Imágenes cortesía de la artista.
Representada por Pigment Gallery.

Colonized n°15, 2018. Geigi (geisha), Jmeka of the Shinbashi geisha distrito de Tokio (1907), fotografía de Kyuzo Okamoto, fotografía antigua con técnica mixta, collage, papel acuarela sobre tela, 130 x 120 cm. Pieza única.

“El objetivo de la obra, tanto de la que está en las paredes de la galería como la que está en los edificios, es que te haga reflexionar, que pienses en las mujeres colonizadas pero también si es que yo lo estoy en este momento...”

La mujer a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto reprimida al ámbito de lo doméstico, a lo privado. Se ha vinculado a las clases oprimidas, minorías y hay muchas aristas de la realidad de género que han sido invisibilizadas. Marta Fàbregas, hace una analogía entre esta situación histórica y la esclavitud de la época colonial a través del rescate de retratos fotográficos de fines del XIX y principios del siglo XX, con la intención de dignificar la historia y vida de estas mujeres. “Soy parte de una asociación de mujeres emprendedoras y me gusta pensar que alguna vez la mujer será igual que el hombre, a nivel de opciones y posibilidades. A raíz de esto empecé un trabajo de conceptualización para visibilizar a la mujer, lo que uní a la fotografía antigua para desarrollar el concepto de *mujer colonizada*, porque tomé consciencia de que ha ocurrido en todas partes del mundo y de que tenemos que encontrar nuestra propia identidad”, explica la artista.

El proceso técnico mediante el que crea sus obras es a través de: “la *transfotografía*, que implica recuperar imágenes del pasado que están guardadas en un cajón y que ya nadie recuerda; fotografías de mujeres anónimas y de fotógrafos anónimos”, puntualiza. Marta, trae estas imágenes al presente con la intención de generar cambios en el espectador y formar una nueva noción identitaria para las protagonistas de estas imágenes a través de la re-creación de las mismas. Es decir, encuentra las fotografías de archivos, con mujeres que tienen un semblante neutral —que de alguna manera nos recuerden ese estado por el cual, las personas podían ser realmente obligadas y forzadas a tomarse una fotografía, cuando eran un mero *souvenir* o un producto exótico que existía al otro lado del mundo—. Cada una de las retratadas contiene un tejido, pues es ahí donde añadirá color para, a modo simbólico, dignificar su vida. Son tejidos lisos, gastados que se transforman en pañuelos de seda con colores preciosos. Una vez modificada la imagen original, es impresa y luego transferida a papel acuarela,

throughout history, women have been limited to the realm of the home, the private sphere. They have been linked to oppressed classes, minorities and many aspects of gender issues have been neglected. Marta Fabregas draws an analogy between this historic situation and slavery in colonial times by salvaging late 19th and early 20th centuries photographic portraits to honor the lives and stories of the women in them. “I’m part of an association of entrepreneurial women and I like to think that eventually men and women will be equal in terms of choices and possibilities. For that reason, I started a conceptual work to highlight women, for which I used old photographs to expand on the idea of *colonized women*. I realized that this has happened all over the world and that we have to find our own identity,” the artist explains.

The technical process behind her pieces is: “Transphotography, a technique that involves salvaging images from the past that have been stored in a drawer and that nobody remembers, photos of anonymous women and photographers,” she comments. Marta brings these images to the present with the intention of stirring a change within the audience and creating a new identity for the leading ladies of the original images by recreating the pictures. To do so, she finds photographs in archives with women of a neutral demeanor, somehow reminiscent of a time when people were truly coerced and forced into being photographed and when pictures were merely souvenirs of an exotic product that existed on the other side of the world. Each one of the female portraits features a textile, thus adding color and symbolically honoring the women’s lives. The textiles are smooth, yet worn-down, and they are transformed into rich-colored silk scarfs. Once the original image is modified, the artist prints it and transfers it to watercolor paper, which is sub-

Colonized n°26, 2019, Ruthenian woman (1905), fotografía de August F. Sherman Ellis Island Portraits (1905-1920), fotografía antigua con técnica mixta, collage, papel acuarela sobre tela, 130 x 100 cm. Pieza única.

“The aim of a piece, whether it is within the walls of a gallery or on the side of a building, is for it to make you ponder, to think about colonized women and wonder if you are one right then...”

posteriormente estos papeles acuarela se utilizan para reconstruir la fotografía con lienzo y cuerdas, trozo a trozo, otorgando volumen a la obra final. “Investigué diversas opciones, y lo que resultó como quería para lograr la visualidad deseada, fue la costura. Cada lámina está sujeta por 3 o 4 puntos, así se logra ver el volumen”, explica.

Ahora bien, como la idea siempre ha sido dignificar y por tanto hacer público el trabajo, Marta Fábregas, además reproduce cada lámina fotográficamente para llevar la obra a una nueva escala. Cada parte de la obra re-construida es nuevamente impresa en formato A1 y luego montada en fachadas de casas o de edificios, así visibiliza la vida de estas mujeres y genera impacto en espectadores que no necesariamente se detienen en las galerías de arte para analizar sus obras. “Cuando la gente está frente a una de obra de arte, es el alma del artista el que se comunica con el alma del observador, ahí se genera un diálogo, que te dice o no te dice, que te hace pensar o no. Para mí, el objetivo de la obra, tanto de la que está en las paredes de la galería como la que está en los edificios, es que te haga reflexionar, que pienses en las mujeres colonizadas pero también si es que yo lo estoy en este momento, o bien si es que estamos entregando las herramientas para que los que vienen, a futuro, puedan construir su propia identidad”, explica.

La reconstrucción de la imagen es una analogía sobre la reconstrucción histórica. Una forma de reparar aquello que no puede remendarse, que no tiene solución en retrospectiva; pero a la vez, una manera de transmitir ese potente mensaje que movimientos como #niunamenos o #metoo están haciendo a través de las redes sociales. ¡No más!, a los abusos, a la violencia de género, a la opresión de la mujer que aún existe alrededor del mundo. Porque tal como menciona Marta Fábregas, ¿estamos colonizadas aún?, ¿hacemos algo por cambiar lo que viene? **AAL**

sequently used to reconstruct the photograph with canvases and rope, fragment by fragment, providing the final piece with volume. “I researched many options and what ultimately worked for the visuals I wanted was sewing. Every sheet of paper is held by 3 or 4 stitches to give the piece volume,” she explains.

Although her goal has always been honoring and visibility, Marta Fabregas also photographically reproduces every sheet to take her pieces to a brand new scale. Every part of a re-constructed piece is printed again in A1 format and then mounted onto houses and building facades. This way, she makes these women’s lives visible, creating a huge impact on viewers that don’t necessarily stop at art galleries to analyze her pieces. “When people stand before a work of art, the artist’s soul communicates with the viewer’s, engaging in a conversation: what the piece says, what it doesn’t, what it makes you think or not. For me, the aim of a piece, whether it is within the walls of a gallery or on the side of a building, is for it to make you ponder, to think about colonized women and wonder if you are one right then, or if we are delivering the tools for the next generation of women so they can build their own identity in the future,” she explains.

Reconstructing images is an analogy for historical reconstruction. A way of repairing something that cannot be mended, something that cannot be solved in retrospect, a way of conveying a powerful message that movements like #metoo and #niunamenos are putting out on social media. No more abuses, gender violence and women oppression that still exist throughout the world. Because like Marta Fabregas asks: Are we still colonized? Can we do something to change the future? **AAL**

Colonized n°17, 2018, mujer joven beduina en vestido tribal (al rededor de 1870), autor desconocido, fotografía antigua con técnica mixta, collage, papel acuarela sobre tela, 140 x 110 cm. Pieza única.