

**Karen Paulina
Biswell
&
Aicanon**

Hotel Villa Edén.
Exhibición en el Hotel La Louisiane.
Nov. 2021. París.

Texto por Jorge M. Sanguino

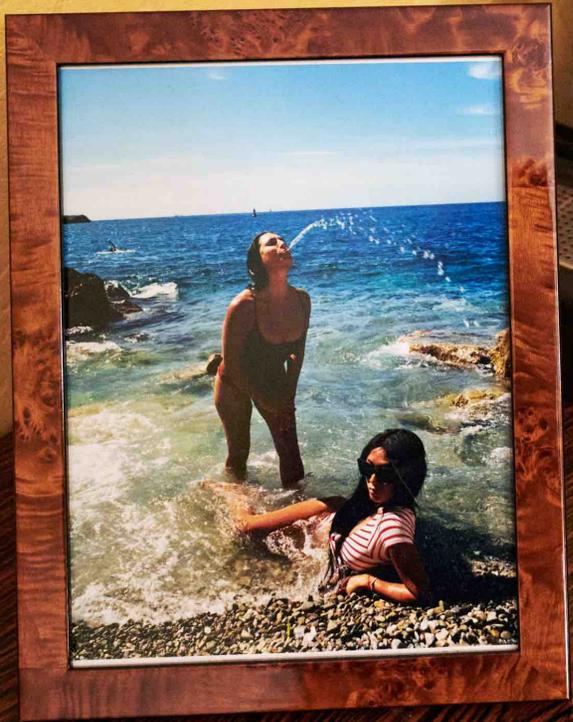
La habitación 21 del hotel *La Louisiane*, distrito de Saint Germain en París, alberga la exhibición de Karen P. Biswell y Aicanon Hotel Villa Edén, curada por Pascal Beausse. Hay dos razones por las que la exhibición es en un hotel. La primera es una homogeneidad temática. La serie “*Villa Hotel Edén*” fue desarrollada en el Hotel Villa Edén en Niza durante el verano del 2020. Apenas se habían levantado las restricciones para la contención de la pandemia en Francia. Durante dos semanas, Karen y Aicanon se fotografiaron mutuamente.

El hotel *La Louisiane*, es especial. Su biografía y talante ha involucrado a artistas, escritores y músicos. Después de la derrota en Waterloo, un coronel de Napoleón parte a Nueva Orleans donde hace un fortuna. Vuelve a Francia en 1832 a la muerte de Napoleón, y construye un hotel en homenaje a los Estados Unidos de América y como refugio para sus antiguos camaradas de armas. El hotel sobrevive la restructuración urbana del Paris de Hussemann, y es durante el siglo XX casa de músicos, entre ellos Miles Davis, John Coltrane, Jim Morrison; de artistas y de escritores como Alberto Giacometti, Keith Haring, Lucian Freud, Ernest Hemingway, Antoine de Saint-Exupéry, Henry Miller entre tantos otros. El hotel La Louisiane está predestinado para una exhibición dentro de sus habitaciones.

Pero, “*Hotel Villa Edén*” ocurre fuera del “*white cube*” porque éste es limitado e incapaz frente a proyectos y obras de arte emergente de **prácticas relacionales**. Con prácticas relacionales quiero describir ciertas prácticas artísticas que declaran como esencial para la producción de la obra la inclusión de agentes no artistas. A diferencia de la relación clásica pintor-modelo, o fotógrafo-modelo, en la que es claro quién es artista, y quien es no-artista, las prácticas relacionales anulan la división entre sujeto (pintor, fotógrafo, e.tc.) y objeto (modelo), e interrogan los discursos teóricos y sociales que se basan en la noción de identidad del “artista” (una ideología que le es bastante apetecida y necesaria al mercado de arte).

La **práctica relacional** permite nuevas maneras de negociación con otras identidades, incluso aquellas donde no ocurren procesos de subjetivación, ofreciendo una apertura más honesta a la alteridad que se desarrolla fuera del mundo del arte. La serie fotográfica “*Hotel Villa Edén*” se produce con esta práctica relacional, la que Karen P. Biswell ha desarrollado constantemente desde sus proyectos con la comunidad Embera de Colombia, y más recientemente con Maria Amilbia Siagama Siagama.

En “*Hotel Villa Edén*” Ai Canno, poeta y diseñadora de joyas, incorpora al sujeto artista desplazándose de ser modelo para participar activamente junto a Karen P. Biswell en interrogar la mirada “objetivadora” de la fotografía. ¿qué quiero decir con esto? La fotografía transforma lo que aparece frente a su lente en un objeto con diversos significados. Objetos de deseo, (fotografía erótica) objetos de consciencia política, (fotografía documental) objetos que incitan el consumo, (fotografía de moda) e.t.c.

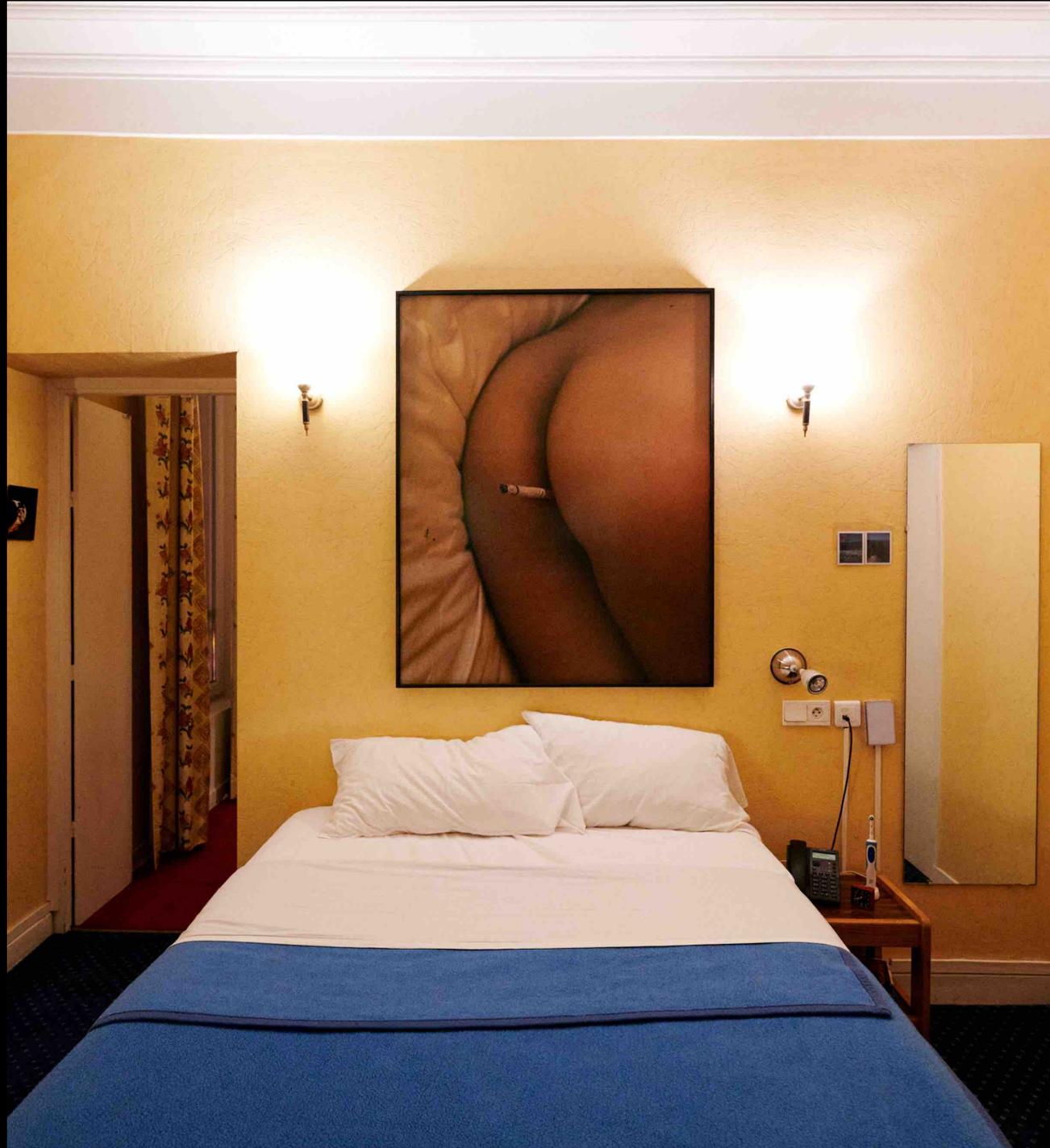

Collins Gem
Dictionary of
SYNONYMS
& ANTONYMS

Atravesamos la calles parisinas de Saint Germain, tan llena de turistas y de lugares para ellos, afortunados de un clima seco y soleado de otoño. En el hotel, la recepción queda al fondo. Es pequeña. Desde allí nos saluda la dueña, que en francés nos envía por las espinadas escaleras hasta el segundo piso. Al lado derecho del pasillo, la puerta entreabierta con el número 21. "Toc-Toc". Así de fácil se sumerge uno en otro mundo cuyo umbral es una habitación de hotel con dos recamaras y dos baños, decorada con la honestidad de los años de un albergue conducido por 4 generaciones.

La puerta conduce a la primera recamara con paredes color crema, un piso tapete azul y del mismo color está vestida la cama doble que ocupa gran parte del espacio. Las ventanas generosas miran hacia la Rue de Seine, alegre en un viernes por la tarde. Una fotografía en gran formato nos muestra un cigarrillo que sale de un trasero. "Fart Tabacco" (125 x 100 cm). El cigarrillo está aún encendido. Las curvas de las nalgas ocupan la mayoría del espacio, tan sólo un poco de las sábanas de la cama son visibles. Un fumador atrevido: ¿de quién son las nalgas? ¿de quién es el cigarrillo? La **práctica relacional** de Karen y Aicanon comienza a derrotar las expectativas del observador que busca en la fotografía la documentación de la relación de dos mujeres encerradas en una habitación durante el verano.

En inglés existe la expresión “just blowing smoke up my ass”. La utiliza alguien cuando piensa que su interlocutor solo dice lo que él quiere escuchar. Pero el humo no está entrando del trasero, sino saliendo de éste, y esa es la bienvenida para el visitante, a su vez que una advertencia. Aquí la anticipación del observador va a sufrir una decepción. Las fotografías de “*Hotel Villa Edén*” no son producidas para significar y responder a su deseo. Las artistas no van a mostrar lo que esperamos. Con su exhibición van a derrotar estas anticipaciones mediante un juego escurridizo entre parodias, citas, variaciones, clichés visuales y el diferente uso de formatos y técnicas de la fotografía, el color y la creación de un espacio del adentro y del afuera que ha sido magistralmente producidas con la ayuda del laboratorista Diamantino Quintas.

Volvamos a “*Fart Tabacco*”. Con esta fotografía, Aicanon y Karen P. Biswell citan la escultura blanca y elegante de Sarah Lucas del Pabellón inglés de la bienal de Venecia de 2015. Pero acortan su frialdad y distancia, creando un espacio íntimo al ponerla sobre la cama en la recámara principal.

La mirada se deja arrastrar sobre las otras paredes de la habitación principal. En el escritorio angosto se encuentra la tetera, con la que Karen hierve el agua para el té que ofrece a sus invitados, y dos fotografías en porta retratos. Karen y Aicanon en el mar y en la cama, “*Edén Fountain*” (24 x 30 cm). La naturalidad esas dos piezas irrita. Pareciese que estuviesen allí desde siempre.

La segunda recámara, más pequeña que la principal, es, por su alfombra roja y su cama sencilla aún más íntima. Las artistas han explorado este espacio sin rebasar la frontera de la exacerbación visual. 3 fotografías de formato grande ocupan la pared más larga y la esquina en la que se encuentra el cabezal del cama. La sintaxis visual es clara, construida con la cita de un tono rojo en las gamas que van desde lo oscuro hasta lo más vivo.

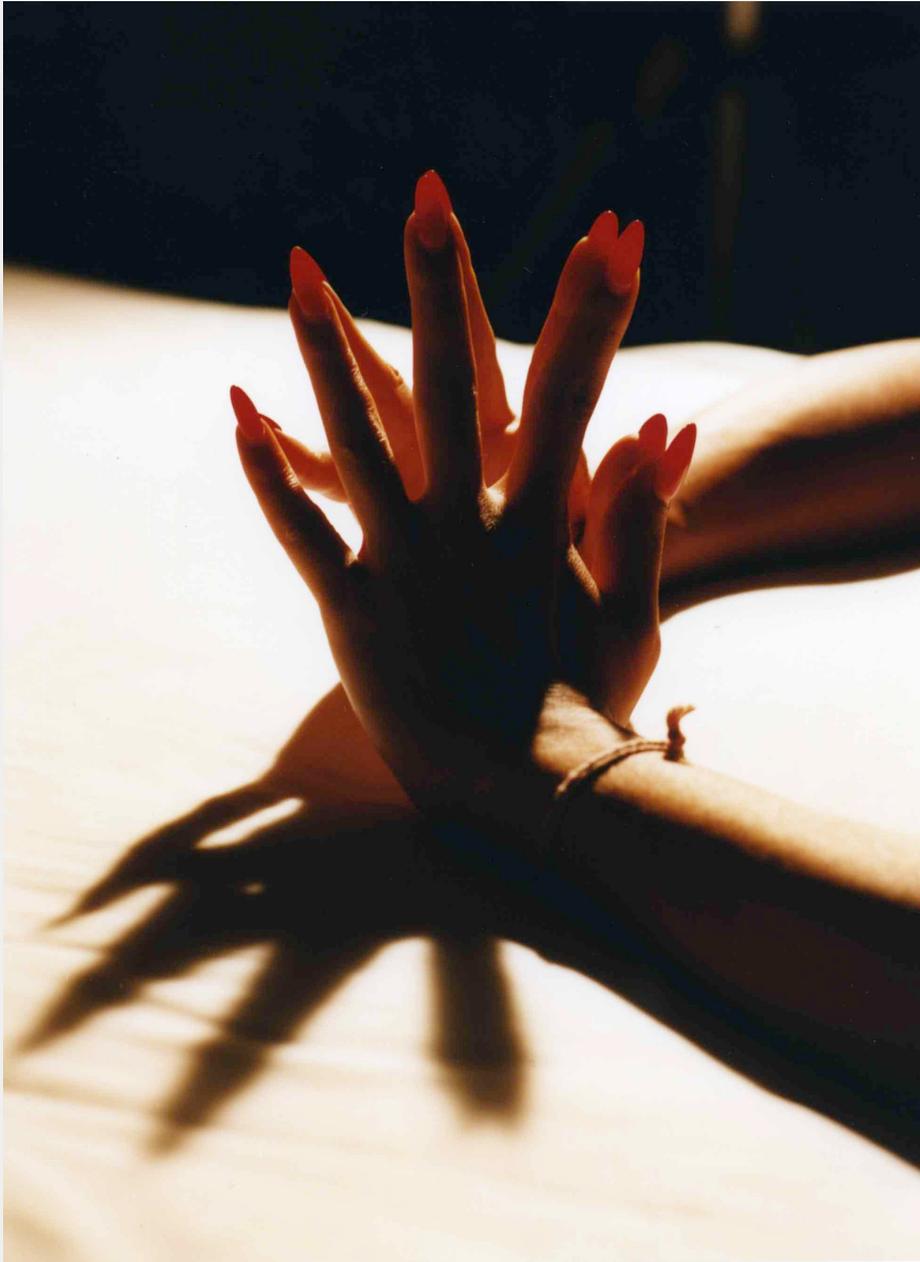

.El retrato de la enmascarada ("*Untitled*" 100 x 80 cm), con su abrigo de piel ha sido en su negativo dividido en dos partes. La parte inferior se ha desplazado hacia la izquierda, haciendo que piernas y mano no coincidan con el torso. La parte superior del negativo, el rostro, nos mira sin mostrar sus ojos, desde una esquina del hotel de Niza. El desplazamiento de lo visual continuará en la segunda foto: "*Haircurtain*" (80 x 95 cm) dos piernas abiertas bloquean con el abrigo de piel, y los mechones de cabello la mirada del voyeur que busca un nuevo *L'Origine du monde* y la actitud de renuncia que incorpora la modelo de Coubert. Al contrario, una cuarta foto "*Cage of Clarity*" (50 x 60 cm), muestra la llama de un encendedor sostenido por la mano frente al pubis. La llama en la mitad del recuadro y la mitad del vientre ilumina el cuerpo que atrae y advierte. En el momento en que la mano apague el encendedor todo será oscuro.

En "*Hotel Villa Edén*" Karen P. Biswell y Aicanon utilizan un lenguaje de objetos y fragmentos para afirmar la práctica relacional. Sinceros y sin especulaciones los "props" son objetos de la vida cotidiana, que pertenecen a ambas, o al hotel, declarando una propiedad mancomunada que descarta la propiedad única. En la mesa de noche al lado de la cama en la recámara principal está el cepillo de dientes eléctrico, libros, pero además el reloj despertador que aparece en las fotos, con él que ambas artistas hacen al espectador consciente de la presencia del tiempo. Del tiempo del encierro de la pandemia, del tiempo que ellas han pasado en la habitación, del tiempo biológico en los ciclos de la naturaleza y en los ciclos de las mujeres. "*Escaping with the moon*" (18 x21 cm) es una foto de la mano sosteniendo una representación de la luna en un fondo oscuro. La foto está fuera de foco, como si se hubiese movido de derecha a izquierda de manera más rápida que la velocidad del obturador de la cámara. Una preciosa manera de expresar la vinculación de la mujer con los ciclos de la luna y la feminidad a través del tiempo de la fotografía.

De igual manera, el ejercicio de representar la intimidad es afirmado por el uso con partes del cuerpo, evitando una escenificación sobre la idea de intimidad femenina. “*Scissorhands*” las dos manos juntas sobre la cama con sus uñas largas con esmalte rojo proyectan la sombra en la que sólo dejan ver las falanges afiladas. La tensión entre los dedos, la luz que viene del fondo con lo que la mano queda en oscuras se opone a las manos iluminadas con luz frontal de Durero, “*Betende Hände*” (en el Museo Albertina, 1508). La cita busca contrarrestar sutilmente las imágenes de la historia del arte, para abrir espacio a nuevas posibilidades.

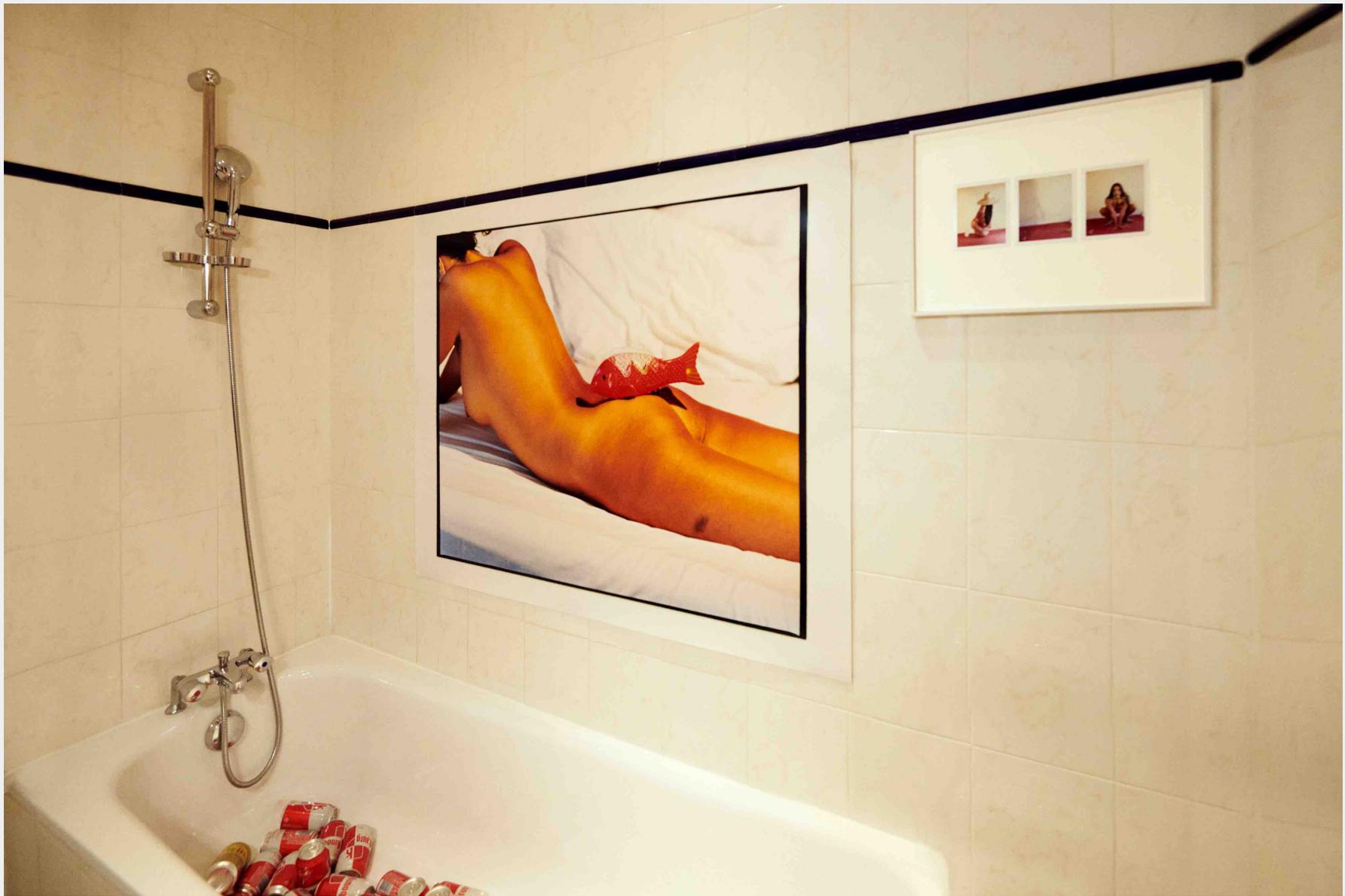
.El *"White Cube"* ha funcionado porque él sintetiza la ideología del artista como sujeto cuyo lugar de reafirmación es la exhibición en un espacio, lugar propicio para la posterior recepción de los actores del sistema de arte (curadores, coleccionistas, público, etc..). La crítica institucional se ha concentrado en demostrar la significación unívoca que crean los espacios expositivos, es decir, definir algo como "arte" por su mera ubicación espacial dentro del White Cube. Además, la crítica enfatiza cómo esa significación se ha vinculado con mecanismos de exclusión e inclusión, alimentando discursos hegemónicos, que operan desde juicios viciados y falacias, por ejemplo, el artista como genio. O el artista genio-macho.

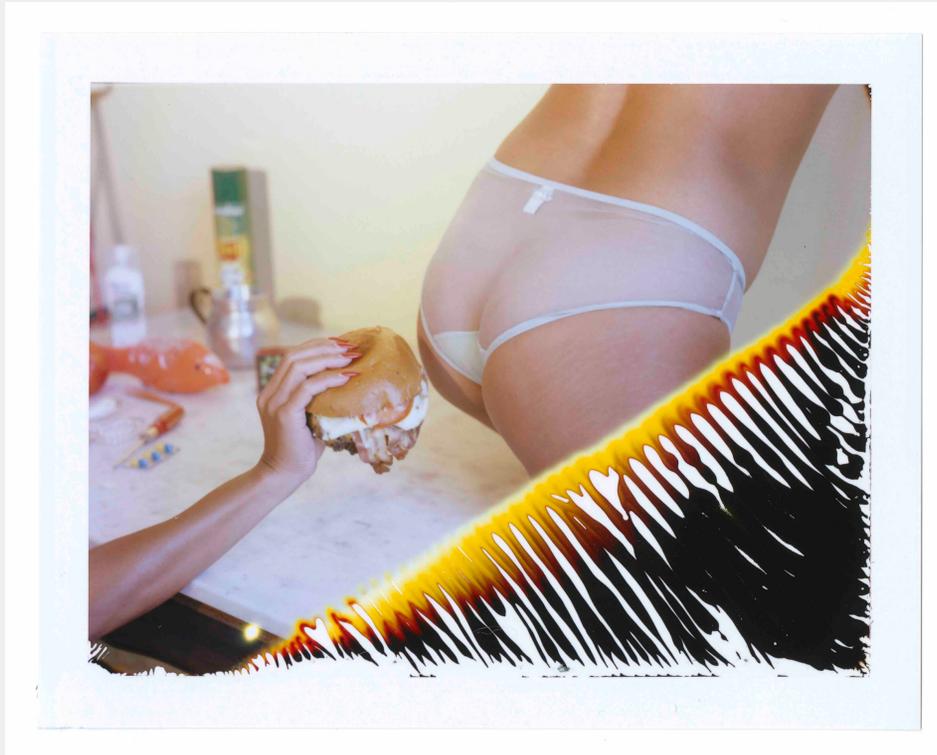
Al *"White Cube"* estar supeditado de la noción de artista como sujeto, excluye prácticas más complejas que intervienen la producción de arte en su forma clásica. A pesar de los ejercicios críticos desde teorías anti-coloniales y de género, éstos no han podido reconfigurar el White Cube, (en parte por su uso para sostener el entramado del mercado del arte), destinando ciertos proyectos a ciertos espacios. Tales como los "Museo de las Américas", "Casa de las culturas del mundo", "Museo del Mundo árabe" etc. etc. Pero dentro de los mismos White Cubes se crean zonas de exclusión para el no arte, no artista. ¿Cuántos museos e instituciones del mundo, galerías, consideran el baño además como una zona expositiva?

Volvamos a nuestra habitación del hotel en París. Los baños son lugares de exposición: Karen P Biswell y Aicanon han integrado los dos baños con la exposición, permitiendo que el reflejo de los espejos integre las fotografías que se encuentran en la pared opuesta. *"Thank you, always, merci"* (30x40 cm) es un rollo de papel higiénico en posición vertical con un tomate corazón de buey encima. El *"Ready Made"* está en la mitad del encuadro, sobre una mesa de mármol blanco. La foto está recostada en el espejo del baño de la habitación pequeña. Si se intentase verse en el espejo, la imagen de sí mismo es coactada, y aparece lo interno: el papel higiénico que denota la digestión.

En el baño principal sobre la bañera cuelga “Swimming In Your Eyes” (80 x 95 cm), una foto con mucho humor, en el que un pez plástico se desliza sobre el fundillo del torso desnudo. Junto a ella aparecen las polaroids que han sido un medio alternativo de Karen P Biswell, y que en Hotel Villa Edén, ha sido utilizado para retomar, los motivos de los otros formatos. “We found a new way to live” una mano sosteniendo la hamburguesa que se acerca al trasero vestido con pantaleta blanca. Una búsqueda en Google sobre anuncios comerciales con hamburguesas y mujeres, muestra la gran cantidad de publicidad que explícitamente vinculan la hamburguesa con la sexualidad de una mujer y con su anatomía, simulando en algunos casos, el comer una hamburguesa con un orgasmo. Karen P Biswell y Aicanon parodian la historia de los comerciales que utilizan el “sex sells” como estrategia, incluso con hamburguesas.

Los polaroids funcionan como una paráfrasis que implica una energía continua en revisar y encontrar las imágenes correctas y ciertas que aseguran que la práctica relacional agencia una interrogación efectiva sobre la fotografía y la mirada que ésta ejerce, en particular cuando se trata de la mirada sobre lo femenino y la intimidad.

Antes de salir de la habitación para retornar a las calles de Saint Germain, observamos una vez más la paleta de colores constantes que Hotel Villa Edén desarrolla durante toda la serie. Un color que recuerda a la *Nouvelle Vague*, las piezas incunables de Rohmer y Godard, y los tiempos icónicos de los estudios Victorine de Niza. Este es el producto del trabajo continuo y colegial que desde hace muchos años mantiene Karen P Biswell con su laborista Diamantino, y que en esta serie ha logrado afianzarse a través de experimentos.

Una última foto para despedirnos es “*Between Now and Now*” un montaje hecho a partir de los dos negativos, cuyo lado derecho es una toma a profundidad del mar mediterráneo impactado por la luz de la Riviera Francesa, ese azul que la caracteriza, y que ahora nos hipnotiza, y contrasta con su lado izquierdo, en el que vemos de perfil el vientre desnudo y las piernas dobladas sobre la cama en un fondo rojo. La mano sostiene de nuevo el reloj sobre el vientre, una nueva indicación de feminidad, de la relación con el tiempo biológico que, ora riñe o se complementa con el tiempo cronómetro, que ha medido el tiempo del encierro, el tiempo del adentro y el tiempo del afuera. Es de resaltar que el trabajo de Karen P. Biswell y Aicanon magistralmente desarrolla la sensación térmica y sensorial del afuera y del adentro, afuera el mar, adentro la habitación, en introduciéndonos en la estructura de un espacio narrativo que comenzamos a habitar junto a sus dos protagonistas, avocados a una pérdida de nuestras expectativas y de nuestras miradas. Prácticamente estamos no sólo en la habitación de *La Louisiane*, además en la del *Hotel Villa Edén* mirando al mar azul ir y volver sobre el horizonte.

Jorge M. Sanguino

Duesseldorf. 2021

Hotel Villa Edén
Karen P. Biswell
Aicanon

Texto por
Jorge Sanguino

El siguiente catálogo recopila la exhibición "Hotel Villa Edén" en París, en el Hotel La Louisiane. Nov. 2021.

Derechos de imágenes reservadas a las artistas.

Derechos de autor
Jorge Sanguino.

wildpalms

Editor. wildpalms GbR -
Düsseldorf - Alemania

©

wildpalms americana LLC
NY-USA

©

copia gratuita sin derechos de
reproducción total, parcial, digital,
fotomécanica o fotográfica.

info@wild-palms.com
IG @_wildpalms_

