
Pulsiones, preguntas y miradas

Sexualidad, cuerpo
e identidad

YOLANDA PERALTA

Show Me (TEA, Tenerife Espacio de las Artes), Know Us (CAAM - San Antonio Abad) y Welcome Her (Casa África) conforman una trilogía expositiva en la que Yapci Ramos, a través del autoconocimiento, el descubrimiento, la familia y el diálogo con los otros, indaga acerca de la configuración identitaria. Esta trilogía, que podemos calificar de autobiográfica, transita además por los ejes discursivos que vertebran el trabajo artístico de Ramos desde la década de los noventa del siglo XX: la sexualidad, el cuerpo y la identidad. Y es que la obra de Yapci Ramos es autobiográfica sin parecerlo, siendo este el elemento que mejor define todos y cada uno de sus proyectos. Empleando el vídeo y la fotografía como soporte, Ramos habla constantemente de sí misma, sin forzarlo, explorando temas de contenido marcadamente incómodo con los que interpela al espectador y en los que se atisba su posicionamiento. Los títulos de sus proyectos proporcionan algunas claves acerca del lugar en el que Ramos coloca su trabajo, pero son solo pistas para el espectador, al que confronta frente a esos temas tabúes con la intención de generar un debate y una reflexión. Lo esencial en esa confrontación obra-espectador no es descubrir cuál es el posicionamiento de Ramos, que hábilmente consigue separarse de sus trabajos diluyendo cualquier sospecha de filiación autobiográfica. La intención de la artista es que el espectador cierre conceptualmente estas obras, extrayendo sus propias conclusiones a partir de las preguntas formuladas. El de Yapci Ramos es un trabajo intuitivo, espontáneo y visceral en el que está presente la crudeza de los temas tratados, la honestidad con la que estos son abordados y la dignidad que la artista otorga a todo aquel y aquella que coloca frente a su cámara. Todo ello ha dado como resultado una serie de obras fotográficas y trabajos en vídeo con los que Ramos ha generado propuestas expositivas en las que progresivamente ha ido incorporando dinámicas y elementos cercanos a lo instalativo y lo performativo, y en las que transita de forma natural de la fotografía al vídeo.

La primera de las propuestas de la trilogía expositiva que arranca a finales de 2018, lleva por título Show Me y en

ella Ramos remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en su búsqueda de respuestas acerca de la construcción de la identidad. Para ello emplea vidas ajenas y la suya propia con las que elabora relatos e historias en las que la sexualidad y las pulsiones más próximas a las experiencias corpóreas tienen un papel protagonista. En Show Me además, la artista nos acerca a problemáticas y realidades sociales en contextos geográficos diversos, para confrontarnos con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú, en su mayoría, vinculados a la feminidad. Ramos aborda temas como la masturbación, el orgasmo y la menstruación de forma directa y abierta, erigiéndolos en símbolos del empoderamiento femenino y en herramientas para la reconciliación de las mujeres con su cuerpo, en un contexto sociopolítico en el que la voz del feminismo es cada vez más fuerte. Pero Ramos también explora la otra cara de la moneda, apuntando de forma sutil a la vinculación de la masturbación femenina, y también masculina, con la soledad, el individualismo, la incapacidad para establecer relaciones y el aislamiento deseado o impuesto, tan propio de las sociedades contemporáneas. Y también nos coloca frente a otras problemáticas que afectan y que padecen las mujeres, como los condicionantes e imposiciones sociales que marcan sus vidas o la violencia sexual, un tema este último que Ramos aborda de forma simbólica a través de imágenes de perras maltratadas y abandonadas que, como las mujeres prostituidas, malviven en las calles.

En Know Us, la segunda exposición que compone esta trilogía, Ramos implica al espectador en el desarrollo de un nosotros. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué peso puede tener la familia sobre un individuo? ¿Existe un legado transgeneracional inconsciente? A partir de estas cuestiones la artista emprende un viaje a través de su álbum familiar para descubrir y establecer las claves de su identidad, pero también los vínculos entre esta y la herencia generacional, el contexto geográfico y el entorno sociocultural. Y para ello selecciona fotografías de miembros de su familia, las compara, imita y confronta en un proceso que deviene, una vez más, en una herramienta para el autoconocimiento y el descubrimiento

personal. Pero las respuestas no aparecen y surgen en su lugar encuentros y diálogos con el otro. Son esos ecos del pasado, esos trozos de otros que resuenan en su interior, los que la artista pretende revelar para así desentrañar una narrativa. Subyace así la complejidad de la configuración de la identidad en este caso en relación con la analogía familiar. La memoria y la transmisión oral juegan aquí un papel fundamental para evocar momentos del pasado pero también lugares que retienen y rezuman la esencia de otros. Ramos construye una galería de autorretratos en torno a la idea de performatividad, recreando fotografías de su álbum familiar mediante la adopción de gestos, indumentarias y poses, reproduciendo incluso el momento vivencial del personaje con el que parece conectarse a través del tiempo. Know Us es por tanto una propuesta expositiva de gran complejidad técnica y conceptual, pero también emocional. Ramos se adentra en parcelas de su personalidad gracias a un proceso de transmutación: imbuida en sus familiares más cercanos, la artista se entrega a un proceso en el que ahonda en las relaciones familiares y en el desconcierto que genera el pasado y el presente, la realidad y la ficción.

El viaje forma parte del proceso creativo de Ramos, entendido éste en su sentido literal: el viaje por el territorio, en el que tiene lugar la relación y diálogo con el/la otro/a, la implicación personal y la inmersión en contextos y realidades diversas. Todos estos elementos, de una forma u otra, configuran la metodología que Ramos emplea en sus procesos de trabajo, sobre todo en aquellos proyectos que ha desarrollado en el continente africano. Sin embargo, más allá de lo que pueda parecer, no se trata aquí de la historia de la artista extranjera que cámara en mano llega a África dispuesta a recoger lo exótico del lugar, lo distinto. Se trata de un viaje sí, pero lejos de su sentido literal, es un viaje de autoconocimiento en el que Ramos explora su vínculo con una tradición cultural a la que se siente profundamente ligada. Así, en la propuesta expositiva Welcome Her explora su relación con África, reivindicando como canaria su nexos y su unión con ese continente. Y de nuevo emerge aquí la complejidad de la configuración de la identidad, la suya en conexión con el pasado de las Islas, su contexto sociocultural y su relación histórica con el continente africano. De esta forma Welcome Her no solo pone de manifiesto

el fuerte vínculo que Yapci Ramos mantiene con África: muestra además su capacidad de observación para comprender el territorio, el espacio y la naturaleza. Las tres instalaciones que forman Welcome Her exploran el desplazamiento como deriva, el habitar un mundo cambiante en tránsito continuo y repleto de incertidumbres, para conducirnos a un marco conceptual más amplio: el de la naturaleza, el territorio, la historia y el cuerpo. En estos trabajos artísticos Ramos aborda el concepto de movimiento —de forma literal en unos casos

y simbólica en otros— a través de los movimientos de los cuerpos en las danzas de las mujeres malaúfes, con alusiones a los flujos migratorios y a los desplazamientos de las fronteras por los conflictos geopolíticos, pero también presentando los efectos que provocan las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Estas tres instalaciones plantean la necesidad de detenerse a observar, a mirar. Es la mirada que fragmenta, que selecciona, la indagatoria, la que pregunta, la mirada curiosa, la que se desliza y la que discurre, la que fluye, la que se deja llevar, la que siente y vive el lugar, la que comprende que nada es fijo y estático. Es la mirada que se detiene a observar a los demás para conocerse, la que busca la propia identidad en esa relación con los otros.