

El perpetuo movimiento de Yapci Ramos

La artista canaria expone su muestra ‘Welcome Her’,
donde indaga en sus vínculos con África como Madre Tierra

BY ÁNGELES JURADO - JULY 23rd 2019

“Welcome Her es un proyecto en el que indago sobre los vínculos que, como canaria, me relacionan con el continente africano”, explica Yapci Ramos (Tenerife, 1977). La artista realizaba estas declaraciones en la presentación de la parte

Dar la bienvenida. Y esto, en un continente y en un lugar que no es tu lugar de origen, implica que en ese viaje, en esas residencias, en esas estancias en el continente africano, nada está planificado: todo se desarrolla, todo acontece y le vas dando la bienvenida. A todo lo bueno y a todo lo malo que te ocurra”, subrayó.

Esta exposición es la tercera y última estación de un viaje de autoconocimiento y relación con el mundo de Ramos. La artista canaria inauguró en 2018 su primera exposición individual en su archipiélago natal, Show Me (TEA Tenerife Espacio de las Artes), que abría la puerta a una trilogía expositiva que completan Know Us (inaugurado en San Antonio Abad - CAAM el pasado 14 de marzo) y la muestra que actualmente y hasta finales de agosto acogen las salas expositivas de Casa África, Welcome Her.

Siguiendo siempre una línea de trabajo autobiográfico, Ramos evolucionaba desde un ejercicio de exhibicionismo en el que abordaba algunos tabúes sin definirse (Show Me) a la comprensión de su identidad a través de la investigación de su archivo fotográfico familiar (Know Us) para desembocar en su automapeo en un planisferio imaginario, fruto de proyectos desarrollados en el contexto africano (Welcome Her). “El proyecto lo divido en tres salas”, precisó

Ramos. Horizon es la primera, una instalación con la que Ramos explora las aguas que rodean la isla de Sao Tomé como frontera y posibilidad y plasma esos pensamientos en un fotograma casi inmovil, grisáceo, turbio, del mar nocturno en este enclave.

En Motherhood, la segunda, se adentra en los rituales que las mujeres malauíes practican en comunidad, conectándose con la naturaleza, con el aquí y el ahora, en Zimbabwe. Finalmente, en Mirror, la tercera, explora vínculos que la unen a

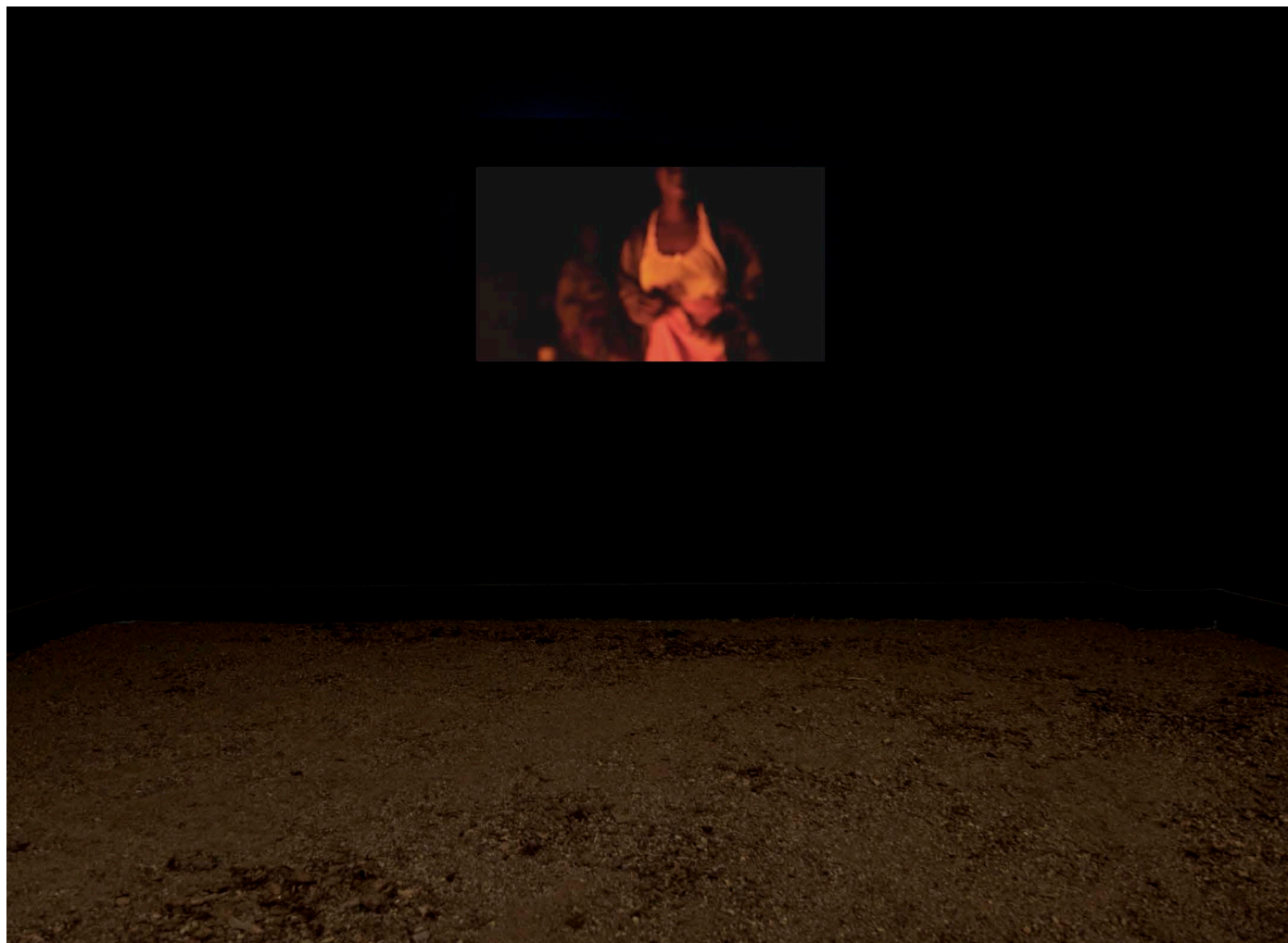
africana de su obra, ahora exhibida en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria hasta finales de agosto. “Quizá, de entrada, podría interpretarse como la extranjera que llega a África y es bienvenida”, puntualizó durante la inauguración la comisaria de la exposición, Yolanda Peralta. “Her hace referencia a África, a la Madre Tierra, al continente africano. Y welcome plantea un posicionamiento, una actitud en la vida, que es dejarse llevar, fluir y, sobre todo, ir aceptando todo aquello que te llega.

la extensa complejidad del continente africano con imágenes incompletas de estudiantes de arte en Bamako, Mali.

“La primera sala es en la que está relacionada con el mar, porque -como islas- el mar nos define”, se expresó ella. “Tenemos el mar por todos lados, el mar nos delimita, une territorios pero, a su vez, los separa. El mar es la idea de horizonte, de posibilidad”, y continúa: “Motherhood está más vinculado con la fuerza de la mujer, de la vida, de la naturaleza”, antes de explicar cómo se topó con las historias de las mujeres a las que filma moviéndose y transmitiendo sus conocimientos a través de bailes, gestos y respiraciones mientras realizaba una residencia en Zimbabue. “Y el tercer proyecto es un proyecto que desarrollé en la Bienal de Fotografía de Bamako, en la novena edición”, concluyó. “Puedes observar que son objetos fragmentados, lo mismo que la historia. La historia está fragmentada. Entonces, hay partes que están incompletas”.

La comisaria de Welcome Her indicó que movimiento y mirada son los dos conceptos que vertebran la exposición: el movimiento literal y simbólico aparece en las danzas relacionadas con la fertilidad, los flujos migratorios, los desplazamientos geopolíticos de fronteras y los estragos de las incontrolables fuerzas de la naturaleza. Según Yolanda Peralta, las obras que conforman este proyecto 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. Ramos plantea múltiples temas que requieren de tiempo y de una actitud curiosa e inquisitiva en el visitante.

Les femmes crèvent l'écran à la galerie Danysz

Une exposition « video only », un courage rare
dans un espace de galerie

BY FRANÇOIS CROISSY - APRIL 13TH 2019

Pour la deuxième fois en deux ans, la galerie Danysz s'associe avec Barbara Polla (Analix Forever) pour présenter une exposition « video only ». Un courage rare dans un espace de galerie, quand on sait combien la vidéo d'art nécessite, de

gan, Yapci Ramos et Lee Yanor, et quatre hommes, Laurent Fiévet, Shaun Gladwell, Erwin Olaf, Mario Rizzi. Mais sur les écrans, crevant l'écran, des femmes, encore des femmes (impossible de dire, en l'occurrence, « que » des femmes,

la puissance des images nous retient de ce faux pas). MOVING WOMEN? Images mouvantes, bien sûr, femmes en mouvement, indubitablement, mais aussi femmes émouvantes. Les galeristes en effet n'ont succombé à aucun parti pris politique autre que celui de dire : « femmes, nous vous aimons, nous vous admirons, nous faisons partie de vous, vous êtes notre monde, riche, complexe, singulier ». La diversité des femmes reflète la diversité des créateurs.

Puissante, elle boxe avec un double femme (Dana Hoey, USA ; reconnue notamment pour « The Phantom Sex », 2012, University Art Museum at Albany, New York) ; hésitante parfois, elle siffle avec et pour ses compagnons d'emprisonnement – oiseaux en cage – comme pour mieux comprendre son propre environnement, ses propres moyens d'évasion, ou leur absence (Laurent Fiévet, France, lauréat 2018 du prix vidéo de l'Hôtel Windsor décerné par Caroline Bourgeois et Gilles Fuchs) ; fière et invincible, elle marche nue (socialement nue, selon l'artiste), dans un souterrain tagué, elle qui

la part du spectateur, d'attention, de temps, d'engagement. « Fucking Beautiful » (2017) réunissait six artistes femmes, vidéastes et confirmées dans leur pratique ; les galeristes, avec ce titre, osaient parler de la beauté des œuvres d'art, soulignant aussi, dans un geste féministe largement ouvert, y compris aux hommes, combien la création et la beauté artistiques exigent de prises de risque.

Avec MOVING WOMEN, la perspective est autre. Huit artistes, parfaite parité : quatre femmes, Dana Hoey, Clare Lan-

s'appelle Natalia et dont on pourrait dire qu'elle appartient à la famille des « clochards célestes », à la fois modèle et créature de Yapci Ramos (Espagne, triple exposition en cours dans les musées de Tenerife, Las Palmas et Montevideo) ; ou encore, dans un camp de réfugiés en Jordanie, responsable, solitaire, elle réorganise patiemment son existence, son enfant dans les bras, dans le film *Al Inthitar* (L'attente) de Mario Rizzi (Italie ; représentant du pavillon tunisien à la dernière Biennale de Venise, habitué du Festival du Film de Berlin).

Yapci Ramos exhibe 'Welcome Her'

La exposición de Yapci Ramos (Tenerife, 1977) Welcome Her es, según su comisaria Yolanda Peralta, una «invitación a dejarse llevar por ese discurrir por la vida y dar la bienvenida a lo no planificado»

MARCH 22nd 2019

Tras exhibir Show Me (TEA), donde abordaba los tabúes sociales, y Know Us, donde indaga en su identidad a través de su herencia familiar y que aún se puede ver en la sala de San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno

teados en unos procesos creativos marcados por la apertura a lo nuevo y la aceptación y bienvenida de lo que acontece de forma inesperada. En este sentido, su trabajo, siempre autobiográfico, se torna vivencial en esta muestra, donde prima la

vinculación de la artista con diferentes realidades dentro del continente africano.

Como subraya la comisaria, Yolanda Peralta, las obras que conforman el proyecto 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. Ramos plantea múltiples temas que requieren de tiempo y de una actitud curiosa e inquisitiva en el visitante.

Según informaron fuentes de Casa África, la comisaria resaltó que movimiento y mirada son los dos conceptos que vertebran la exposición Welcome Her. El movimiento literal y simbólico aparece en las danzas relacionadas con la fertilidad de las mujeres malaúes, los flujos migratorios, los desplazamientos geopolíticos de fronteras y los estragos de las incontrolables fuerzas de la naturaleza. En Horizon, Ramos explora el mar de la isla de Sao Tomé como frontera y posibilidad.

En Motherhood, se adentra en los rituales que las mujeres malaúes practican en comunidad, conectándose con la naturaleza, con el aquí y el ahora. Finalmente, en Mirror, explora vínculos que la unen a la extensa complejidad del continente africano.

Todo esto se presenta en tres instalaciones que constituyen el proyecto Welcome Her que se inaugura hoy, a las 20.00 horas, y que se podrá ver hasta el 14 de agosto, de forma libre y gratuita.

(CAAM), Ramos presenta en Casa África trabajos realizados en distintos lugares del continente africano que ponen de relieve la capacidad inmersiva de la creadora, según resaltó el director del CAAM, Orlando Britto.

La creadora pone de manifiesto en Welcome Her el fuerte vínculo que mantiene con el continente africano, del que se considera parte por su condición de canaria. En esta exposición, la artista plasma su capacidad de observación para comprender el territorio, el espacio y la naturaleza, temas plan-

De l'art helvétique contemporain

Janet Biggs et Yapci Ramos : désastre, cadastre

La Suissesse Barbara Polla (avec Paul Ardenne) propose à Montevideo un exemple parfait d'un art écologique au sens plein du terme. Les deux artistes - l'Américaine Janet Biggs et Yapci Ramos (née à Tenerife et vivant entre Barcelone et New York) font plus que l'illustrer. Elles montrent comment à force de dilapider les richesses naturelles, la "faiblesse" humaine devient la cause de pertes irrécusables. Preuve que le diable n'a pas besoin d'église: il peut se cacher partout. Et les deux artistes en font un tour significatif.

BY JEAN-PAUL GAVART-PERRET - MARCH 28TH 2019

Los aires heredados de Yapci Ramos

«Eres un trocito de muchos pero, al mismo tiempo, no eres ninguno de ellos», explica la artista sobre el proceso de identificación que experimentó realizando este trabajo

BY CARMEN DELIA ARANDA - MARCH 15TH 2019

A poco que una persona se observe a sí misma detenidamente encontrará que sus gestos, maneras y expresiones no son del todo originales. Muchas de ellas proceden de un patrimonio intangible y familiar transmitido de generación en

tío, su padre y su madre, entre otros. Ha trabajado a partir del álbum fotográfico familiar para intentar dar respuesta a una serie de preguntas, para explicar y entender cómo somos, cómo ella es como es, cómo se ha configurado su identidad

y qué peso tiene la familia en lo que llama el legado transgeneracional inconsciente», apuntó la comisaria de la muestra, Yolanda Peralta. De este modo, a medida que el espectador pasa por delante, la cara de su hirsuto tío Manolito se transfigura en la de la artista y así con todos sus parientes de los que adopta gestos y su poses en una suerte de performance. Una instalación sonora con el canto de un pájaro que evoca su ansia de libertad cuando estuvo encerrada en Tegucigalpa por cuestiones de inseguridad ciudadana y la videoinstalación Red-Hot, donde aparece escribiendo palabras con su sangre menstrual completan la exhibición.

Esta muestra forma parte de una trilogía que reúne los ejes temáticos abordados por esta creadora en sus 20 años de trayectoria desarrollada desde exilio artístico. La primera entrega de esta serie de exposiciones se realizó en Tenerife Espacio de las Artes TEA; la segunda, es la de San Antonio Abad y la tercera se inaugurará el 22 de marzo en Casa África, con piezas realizadas en el continente africano.

generación. Este es el germen del proyecto Know Us; una propuesta personal, aunque transferible al espectador, que la artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977) exhibe hasta el 23 de junio en la sala de San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). «Eres un trocito de muchos pero, al mismo tiempo, no eres ninguno de ellos», explica la artista sobre el proceso de identificación que experimentó realizando este trabajo en el que, a través de hologramas, funde su rostro con el de los retratos fotográficos de su bisabuela, su

En este triplete, Ramos exhibe por primera vez su trabajo de forma individual en Canarias. «Para mí esto es un cambio en mi trayectoria. Es algo muy especial», indicó la creadora. Ramos trabaja y reside entre Barcelona, Nueva York y Tenerife. Formada en Barcelona y en Londres en el ámbito del arte audiovisual, su trabajo se ha exhibido en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en la Bienal de Bamako, en Expo Chicago o en la galería Catinca Tabacaru de Nueva York, entre otros lugares.

To the Guts of Yapci Ramos

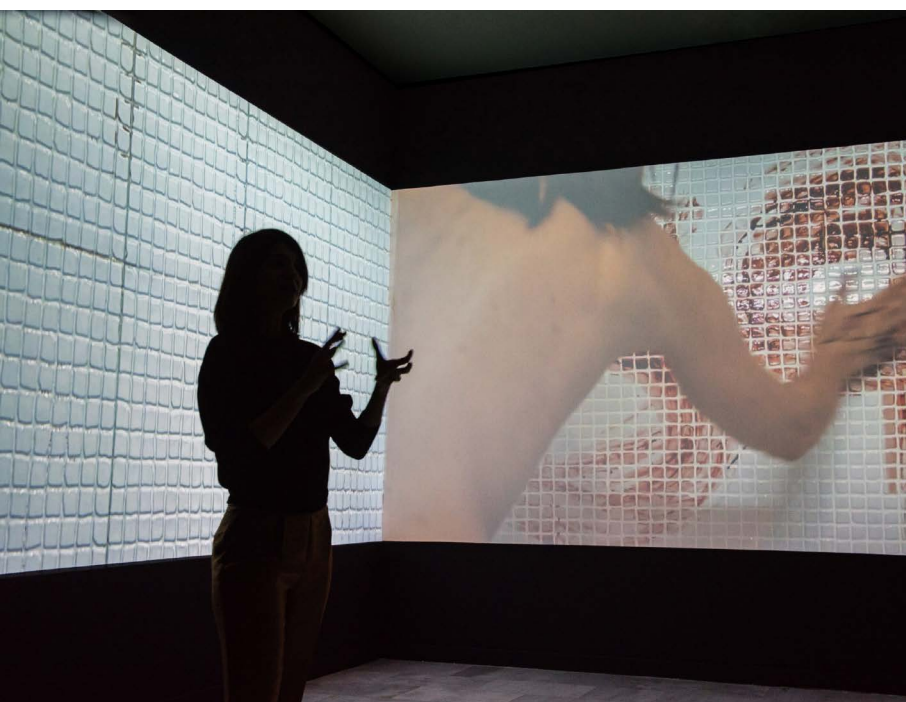
The international video artist and photographer Yapci Ramos discovers the second part of her exhibition trilogy in the show 'Know us', which she opened at the CAAM.

BY NORA NAVARRO- MARCH 15TH 2019

Artist Yapci Ramos questions who we are and looks for what we were. And that dialogue that confronts and overlaps questions of the present with the faces of the past breathes into the heart of Know us, the second vertex of the exhibition

October at the TEA Tenerife Espacio de las Artes with a poetic speculation on the relationship with others. And after the introspective assault in Know us, which sees the light for the first time at Las Palmas de Gran Canaria, this trip results in Welcome her, a contextual immersion exercise that mirrors the artist's close relationship with the african continent and opened on 22 March at Casa África.

The first path around Know us on the ground floor of CAAM-San Antonio Abad houses a photographic enigma that dances and mutates before our eyes, as if the artist recalled that identity is always a construction in movement, which is revealed in different directions depending on where we stand to look. The photographs in this section correspond to portraits from Ramos' family album, as of her mother's, father's or her two aunts', but each face blurs like an evanescent hologram until it is redrawn in the artist's own face. This duality or familiar analogy imprints in its physiognomy the reminiscences of an "unconscious transgenerational legacy", that revives in the expression of the eyebrows, a half smile or a way of looking. "This transition or metamorphosis between each character in my family and myself is the formal search that allows me to bring that past to the present, which is part of me," states the artist, who in turn points out that "in the Show me project, the important

thing was to show myself, whilst the Know us project has to do with knowing oneself". The artist discloses that this performative attempt to superimpose times and identities, where she appropriates the gestures of each family portrait as a decalcomania, implied "about three hours of work for each photograph, because I was not only looking for the physical connection, but also for the emotional connection, in order to reach that moment in which each picture was taken".

trilogy of this canarian video artist and photographer, curated by art historian Yolanda Peralta. This hypnotic identity game, currently exhibited at CAAM-San Antonio Abad, at Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands, Spain), forms the second chapter of the exhibition narrative that discovers the creative universe of this international artist for the first time in her native Archipelago, distributed in three different art centers in a staggered manner. The exhibition Show me opened this journey through Ramos' artistic arteries last

“Through this search exercise you never get to reach all the answers, but what is actually important is the journey”, holds Ramos, as she invites us to embark on this narrative proposal that “could be that of any Canarian family” within the common territorial, migratory and cultural framework of the islands.

drawing her questions across 24 words on the shower’s marble wall through the ink of her menstrual blood: go, why, how, time, true, you, which she then dilutes in water as a symbol of purification.

Her vocation to pulverize the taboos associated with menstruation in order to sublimate, liberate and bleed her own doubts, experiences and resignification as a woman is reproduced in a rite that she developed over a period of two years, and that, in turn, refers also to the ritual of purification of the Canarian aborigines in the sea before reproduction. “I did not intend to turn this into a work of art, but the best way to convey my anguish was through a matter that I could pull out of myself, and that was menstruation,” reveals the artwork.

All in all, this international artist born in the island of Tenerife, who now lives between Barcelona and New York but has developed a significant artistic career over 20 years in numerous countries such as Moscow, Honduras, Republic of Congo or Senegal, among many more African countries, discovers her work for the first time in the Canary Islands.

The director of CAAM, Orlando Britto, who made contact with Ramos 10 years ago at the Damako Biennial, highlighted “the great quality of her art work” and her “outstanding capacity for empathic immersion in contexts”.

Ramos’ Know us at CAAM-San Antonio

Abad is also part of this art center’s commitment to exhibit and vindicate the silenced works of women artists in the Canary Islands.

In this regard, Yolanda Peralta, a reference in the struggle to make women creators visible through the narrative of Art History, celebrated “the work carried out by CAAM in recent years in favour of female artist’s visibility, not only by promoting individual exhibitions, but also with the incorporation of female creator’s art works into the center’s collection”. Peralta also pointed to the latest report given by the association Women in Visual Arts (Mujeres en las Artes Visuales-MAV), which reflected a worrying decline in the presence of women creators in the last edition of ARCO, the biggest International Contemporary Art Fair in Spain. “The art market is a complex world and if, in addition, you are a woman over 40 years old and dedicate yourself to video art, you are a 1%”, laughed Ramos, “very happy” from the second page of her artistic trilogy.

This passage ends in the courtyard of CAAM-San Antonio Abad with a sound installation that envelops the whole exhibition with the song of a bird in Tegucigalpa (Honduras), one of the numerous cities that make up the artist’s vital and action map.

“This sound recreates a moment in which I felt physically trapped by the circumstances and where I undertook a dialogue between that song and the whistle, which in turn connects with our ancestral communication, which has to do with the concept of freedom,” points the artist. Thus, this piece named Freedom underlines that recognizing oneself through our family ramifications should never chain our lives. “This work also evokes my grandmother’s words, who told me: be free”, states the artist.

Finally, the upper floor of CAAM-San Antonio Abad exhibits the video installation Red-Hot, which the artist opened for the first time at the Catinca Tabacaru Gallery in New York, 2018. This visceral and organic piece shows the artist herself

Tenerife Espacio de Las Artes, Santa Cruz de Tenerife
Día 1 - 19:15 p.m.

Mirame TV

De Cerca: Yapci Ramos

El lunes conoceremos De Cerca a Yapci Ramos una joven lagunera de raza que vive entre Barcelona, Canarias y Nueva York y hoy, ya es una destacada artista de arte contemporáneo que ha expuesto en galerías, museos y bienales alrededor del mundo. El lunes 11 de marzo a las siete de la tarde Yapci Ramos, con Miguel Ángel González Suárez De Cerca en Mirame TV. La Televisión de las Islas Canarias. 60 minutos de programa con Yapci Ramos.

MARCH 11TH 2019

Yapci Ramos: Show Me

Eight key works from the past 15 years, all unapologetically seen from a woman's perspective, circle around the fluidity of sexuality, identity and the diversity of human behaviour.

BY LILLY WEI - JANUARY 14TH 2019

A tall, bright, three-sided column of stacked screens beckons the viewer to enter Show Me, Yapci Ramos's solo exhibition at the Tenerife Espacio de las Artes in Santa Cruz, Canary Islands. Ironically phallic in form, Red-Hot (2015-2018) pro-

women's power to reproduce, underscored by the artist's blinking haiku of encouragement: Go, Wake, Yes, True, among other words. For Ramos, it also conjures ancient rituals and religions centred on the Canaries' aboriginal worship of the

mother goddess, the Earth and the magical power of blood, with purification rites that included cleansing in the sea in preparation for birth and renewal. Sleekly, elegantly modern as it is, in its eruptive primal messaging, it nonetheless seems to connect to Tenerife's celebrated (and active) volcano El Teide, once a sacred site.

Such representations of women are often still greeted critically, viewed negatively as exhibitionism when made by women, especially if the women in question are striking in appearance, as Ramos is. (The same criticism did not consider it exhibitionistic, or exploitative, or voyeuristic or false when men represented naked women, as they have done since time immemorial.) That attitude seems to be shifting as the cultural and social climate changes, and women around the world are reclaiming the rights to their bodies and their stories.

Ramos (b1977) is a photographer and video artist with an international profile and a native of Tenerife, where her family has lived for generations. This is her first one-person

exhibition in the Canaries and her most comprehensive to date, each of its eight very different installations occupying an entire gallery of the museum. Aply curated by Yolanda Peralta, the selection includes key works from the past 15 years of Ramos's production. It is a very personal exhibition for her, she said, and a summation in some ways, as she considers what will constitute the next stage of her development.

The themes in the present exhibition have engaged her from the beginning of her career, circling around the fluidity of

vocatively flashes text and images of the artist in a shower, mostly unclothed, inking words on to its white tiles in her own menstrual blood, then washing it away. While the use of body fluids as a material is no longer controversial, menstrual blood still has the ability to make some people – usually men – squeamish, uneasy, even angry, among a host of conditioned reactions that might include envy. For women, it is more matter-of-fact, part of a natural cycle, although for some it can be painfully incapacitating. Be that as it may, it signifies

sexuality, identity and the range and diversity of human behaviour. It is evident that Ramos has a profound sense of empathy for outliers, for the vulnerability of lives lived at the margins of society. She addresses her subjects interrogatively, delving into their circumstances and their psychological complexities, regarding them with toughness as well as tender-

Bushes in the Night (2016-18), a beautiful, lulling video about several varieties of plants is less fraught. It seems at first to be a documentary, but, instead, it tells us about the sexual perverseness of flora, remarkably similar to that of their human counterparts – and amusing.

The focal point of the show, arguably, is *Back &Forth* (2006-18), a kind of then-and-now story, with the inevitable poignancy of younger dreams and possibilities checked by reality and constricted by the passage of time. A series of larger-than-life, full-frontal nudes flank one wall, Almodóvar-like personas as heroes. They are friends from Ramos's time in Barcelona, taken around 10 years ago.

On the opposite wall, eight recently made, three-channel video interviews are projected in which each talks about their present life, some living in Barcelona, others in New York, Paris and elsewhere, comparing it with what they had hoped to accomplish for themselves. One is Mayra, who recounts her story of ups and downs with fatalism and laughter, backgrounded by the exuberant decor of the bar she owns. Another is Charles, who seems lost, unhappy, pacing literally and metaphorically back and forth in a white, nearly empty room.

The last room holds a multimedia installation called *Identidad* (2015-18). It is a tribute and a memory palace, made up of possessions and memorabilia from a favourite

relative to whom she was close, reconstructing some aspects of his home, weaving together the real and the imagined.

The last room holds a multimedia installation called *Identidad* (2015-18). It is a tribute and a memory palace, made up of possessions and memorabilia from a favourite relative to whom she was close, reconstructing some aspects of his home, weaving together the real and the imagined.

The title of the exhibition, *Show Me*, is also provocative. It can be read as an imperative, as a challenge, like her work. It is a demand to be shown as an artist who is a woman, whose subjects are frequently about women, unapologetically from the point of view of a woman, insisting on a parity astonishingly not yet achieved, on beholders who can see.

Show Me also reverses who the critic is, demanding that men show women more respect and consideration, meeting women's criteria, not simply the other way around. Let's see if they are up to it.

ness, but without judgment, acknowledging that there are no simple solutions.

Perras (2012), a series of photographs of abandoned, battered dogs roaming a destitute neighbourhood in Aruba, are surrogates for the prostitutes who ply their trade there. Instead of the women, it is the dogs that are caught in the hard, quick light of the camera's flash as prey, victims, discards – and perhaps as survivors.

Another sequence of photographs, and equally, if more immediately disturbing, shows a very young girl who has garbed herself in the seductive clothing of someone much older, her eyes dramatically rimmed in black eyeliner. But it is the childish mouth slicked in scarlet lipstick that sets off alarms, as does the unflinching gaze.

Is it innocence or precocity we see in it, that allows her to pose herself as an illicit sex object? How did she become so expert in the art of maquillage? And what might be the consequences of such early sexualisation? (The photos, unstaged, were taken 13 years ago and shown only recently).

El Cultural de Canarias

Yapci Ramos: Show Me

TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta Show Me, la primera individual en Canarias de la artista Yapci Ramos. La exposición, que reúne su más destacada obra audiovisual y fotográfica, se inaugura mañana [jueves 18] a las 20:00 horas en este centro de arte contemporáneo del Cabildo. Tras esta primera exposición, la artista tendrá dos individuales más en Gran Canaria: la primera en febrero de 2019 en la Sala San Antonio Abad y la segunda, en Casa África.

OCTOBER 17TH 2018

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, presentó hoy [miércoles 17] la exposición Show Me, la primera individual de Yapci Ramos en Canarias tras veinte años de trayectoria artística. Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de esta muestra que marca un hito en su carrera ya que es el proyecto de mayor envergadura realizado hasta fecha. El conservador jefe de TEA Tenerife Espacio de las Artes, Isidro Hernández; el director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Orlando Brito; la comisaria de Show Me, Yolanda Peralta; y la propia artista Yapci Ramos, dieron a conocer los detalles de esta exposición que se inaugura mañana [jueves 18], a las 20:00 horas y que se podrá visitar hasta el 13 de enero, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

En Show Me, proyecto que es fruto de la colaboración entre TEA Tenerife Espacio de las Artes y del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el espectador podrá adentrarse y recorrer las distintas facetas creativas y las temáticas diversas que aborda Yapci Ramos en sus obras. Y es que esta nueva muestra es -según Isidro Hernández- “una suerte de diario en el que la artista lleva tiempo trabajando”. “Su discurso está muy apegado al viaje y a lo biográfico”, apuntó Hernández quien además detalló que Yapci Ramos “introduce una mirada muy particular a realidades biográficas de diversos personajes que se establecen al margen de lo ortodoxo”.

“Su obra es de una poética tremenda”, apostilló el conservador de TEA antes de cederle la palabra a Orlando Brito quien no dudó en afirmar que Yapci Ramos es “una de las grandes artistas contemporáneas a nivel internacional”. Además de ello, Brito destacó el “mecanismo empático de Yapci Ramos, de inmersión en los lugares, en las personas”. Explicó que la muestra que se presenta en TEA es parte de un proyecto más amplio que se desarrollará en tres tiempos, en tres espacios y con temáticas diferentes. Tras esta primera exposición, la artista tendrá dos individuales más en Gran Canaria: la primera en febrero de 2019 en la Sala San Antonio Abad y la segunda, en Casa África en marzo del mismo año. Cada una de estas muestras ofrecerá distintas aproximaciones a la obra de esta artista.

Respecto a Show Me, resultado de un año y medio de trabajo, Yolanda Peralta afirmó que “más que una exposición es una experiencia para los sentidos donde se plantean temas diversos de forma sutil y poética.

A modo de metáforas, Yapci Ramos acerca al espectador a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontarlos con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú”. En Show Me, exposición que está integrada por ocho instalaciones, “los temas que aborda la artista están abiertos y deja las

conclusiones al criterio del propio espectador”.

Yapci Ramos incidió en esta idea y afirmó que le interesa que sea el visitante quien saque sus propias conclusiones. Durante su intervención, la artista detalló que “las relaciones humanas son una constante en su obra” y explicó que en Show Me toca temas diversos como pueden ser la prostitución (tema que lleva explorando desde 2009), la sexualidad desde un sentido muy amplio o el legado transgeneracional. “En este proyecto hay mucha gente detrás. Es un trabajo de inmersión”, añadió la artista. “Mis proyectos son tan viscerales que muchas veces los descubro cuando los presento, cuando los expongo”, reconoció.

El título de la muestra -explica por su parte Yolanda Peralta- “remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad y la sexualidad, entendida desde una visión más completa, y que actúan como reflejo de tantas otras preocupaciones. La artista hace uso de la imagen fotográfica y del vídeo para dar forma a una propuesta expositiva con obras en las que progresivamente ha ido incorporando dinámicas y elementos cercanos a lo instalativo y lo performativo. El viaje, la relación y diálogo con el/la otro/a, la inmersión en el contexto social del que se trate y la implicación personal son elementos que configuran la metodología que Ramos emplea en sus procesos de trabajo”. Yapci Ramos se formó en fotografía en Central Saint Martins College of Arts & Design de Londres y en documental de creación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Pasa períodos de tiempo en diferentes ciudades (a menudo en el continente africano), dónde se conecta con cada lugar y lleva a cabo sus proyectos. Críticos como Seth Cluett destacan el que hecho que su obra “está profundamente comprometida con el sitio de producción, mientras que, al mismo tiempo, su dimensión física crea un nuevo sitio en el espacio de exposición”.

Ramos ha sido artista en residencia en The Fountainhead Residency 2018 en Miami. Ha participado en un gran número de bienales internacionales de arte contemporáneo en el Caribe, América Latina y África: 8ème Rencontres Africaines de la Photographie, Bamako; II Trienal de Luanda; Primer Encuentro Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe, Aruba; 7a Bienal de Santo Tomé y Príncipe; V Bienal de Honduras; IX Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano-BAVIC, Guatemala.

Yapci Ramos presenta en TEA 'Show Me', su primera exposición individual

Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018.

OCTOBER 17TH 2018

TEA Tenerife Espacio de las Artes acogió este miércoles la presentación de la exposición 'Show Me', la primera individual de Yapci Ramos en Canarias tras veinte años de trayectoria artística.

visitar hasta el 13 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.

En 'Show Me', proyecto que es fruto de la colaboración entre TEA y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), el espectador podrá adentrarse y recorrer las distintas facetas creativas y las temáticas diversas que aborda Yapci Ramos en sus obras.

Esta nueva muestra es -según Isidro Hernández- "una suerte de diario en el que la artista lleva tiempo trabajando".

"Su discurso está muy apegado al viaje y a lo biográfico", apuntó Hernández, quien además detalló que Yapci Ramos "introduce una mirada muy particular a realidades biográficas de diversos personajes que se establecen al margen de lo ortodoxo".

"Su obra es de una poética tremenda", apostilló el conservador de TEA antes de cederle la palabra a Orlando Brito quien no dudó en afirmar que Yapci Ramos es "una de las grandes artistas contemporáneas a nivel internacional".

Además de ello, Brito destacó el "mecanismo empático de Yapci Ramos, de inmersión en los lugares, en las personas".

Explicó que la muestra que se presenta en TEA es parte de un proyecto más amplio que se desarrollará en tres tiempos, en tres espacios y con temáticas diferentes. Tras

esta primera exposición, la artista tendrá dos individuales más en Gran Canaria: la primera en febrero de 2019 en la Sala San Antonio Abad y la segunda, en Casa África en marzo del mismo año. Cada una de estas muestras ofrecerá distintas aproximaciones a la obra de esta artista. Respecto a 'Show Me', resultado de un año y medio de trabajo, Yolanda Peralta afirmó que "más que una exposición es una experiencia para los sentidos donde se plantean temas diversos de forma sutil y poética".

Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de esta muestra que marca un hito en su carrera ya que es el proyecto de mayor envergadura realizado hasta fecha.

El conservador jefe de TEA, Isidro Hernández; el director del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Orlando Brito; la comisaria de Show Me, Yolanda Peralta y la propia artista Yapci Ramos, dieron a conocer los detalles de esta exposición que se inaugura este jueves, a las 20.00 horas, y que se podrá

Así, a modo de metáforas, “Yapci Ramos acerca al espectador a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontarlos con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú”.

En ‘Show Me’, exposición que está integrada por ocho instalaciones, “los temas que aborda la artista están abiertos y deja las conclusiones al criterio del propio espectador”.

Yapci Ramos incidió en esta idea y afirmó que le interesa que sea el visitante quien saque sus propias conclusiones.

Durante su intervención, detalló que “las relaciones humanas son una constante en su obra” y explicó que en ‘Show Me’ toca temas diversos como pueden ser la prostitución -tema que lleva explorando desde 2009-, la sexualidad desde un sentido muy amplio o el legado transgeneracional.

“En este proyecto hay mucha gente detrás. Es un trabajo de inmersión”, añadió la artista. “Mis proyectos son tan viscerales que muchas veces los descubro cuando los presento, cuando los expongo”, reconoció.

El título de la muestra -explica por su parte Yolanda Peralta- “remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad y la sexualidad, entendida desde una visión más completa, y que actúan como reflejo de tantas otras preocupaciones”.

Así, expone que “la artista hace uso de la imagen fotográfica y del vídeo para dar forma a una propuesta expositiva con obras en las que progresivamente ha ido incorporando dinámicas y elementos cercanos a lo instalativo y lo performativo”.

En su opinión, “el viaje, la relación y diálogo con el otro, la inmersión en el contexto social del que se trate y la implicación personal son elementos que configuran la metodología que Ramos emplea en sus procesos de trabajo”.

Yapci Ramos

“Red -Hot” breaks boundaries, shatters taboos, and bleeds with challenge. Last Yapci Ramos’s video installation at the Catinca Tabacaru Gallery. “Go. Calm. Why. Come. Now. Time. Be. Path. You.”

BY ELYSSA GOODMAN - MARCH 20TH 2018

Yapci Ramos’s Red Hot video installation at the Catinca Tabacaru Gallery is displayed in full view of the street so you can see it perfectly even when the gallery is closed, as it is when I visit it on a Tuesday afternoon.

Standing in front of the gallery’s glass front, I watch as a tower of screens show shots of Ramos’s naked torso from behind as she smears her own menstrual blood with her hands on a white wall tiled in tiny squares, lines of droplets running down her fingers and the wall itself. Sometimes her back is marked with the bright red outlines from where her bra once laid, but in each screen her hands wipe a different, single word into existence: “Go. Calm. Why. Come. Now. Time. Be. Path. You.” And others begin to appear on screens left, right, and

center. Words stay up until each screen is filled then one by one Ramos washes them away, the bright white grout turning pink in its watery wake, only to be replaced anew.

But Red Hot is not just about “blood,” and the entire existence for the piece is very much wrapped up in my fear of not telling these high school boys exactly what’s up: in so many cultures around the world, the U.S. by no means excluded, menstruation is still a shame-filled taboo. We’re brought up not to talk about it, not to acknowledge it, and certainly not to see it.

Ramos’s Red Hot rebels against that line of thinking. “Why do we have to keep in silence with this?” Ramos asks. “If I have my period, I have my period! I want to be very open with this and I don’t want to be all the time having this taboo.”

Red Hot, named for both the color and the warmth of the project’s leading material, is both confrontational and curious, created by Ramos over the course of two years. With the closeness of the project’s screens—these screens that are so familiar and ubiquitous in our lives via the now ever-present cellphones and computers—Ramos feels viewers are able to get closer literally and metaphorically to the topic, and hopes that the closeness can produce change in how

menstruation is viewed. The challenge, in other words, is to get familiar with something you don’t normally see (menstrual blood) through a medium you do normally see (screens and video).

The project first came from a desire to reconnect with herself after having spent most of her two-decade career, during which her work has been exhibited around the world, focusing on the complexity of interaction between external subjects and the forces that relate them to “otherness.”

A prior project, for example, was “Bitches and Whores,” a multimedia work that dispels stereotypes of prostitutes from around the world alongside images of stray dogs in Aruba.

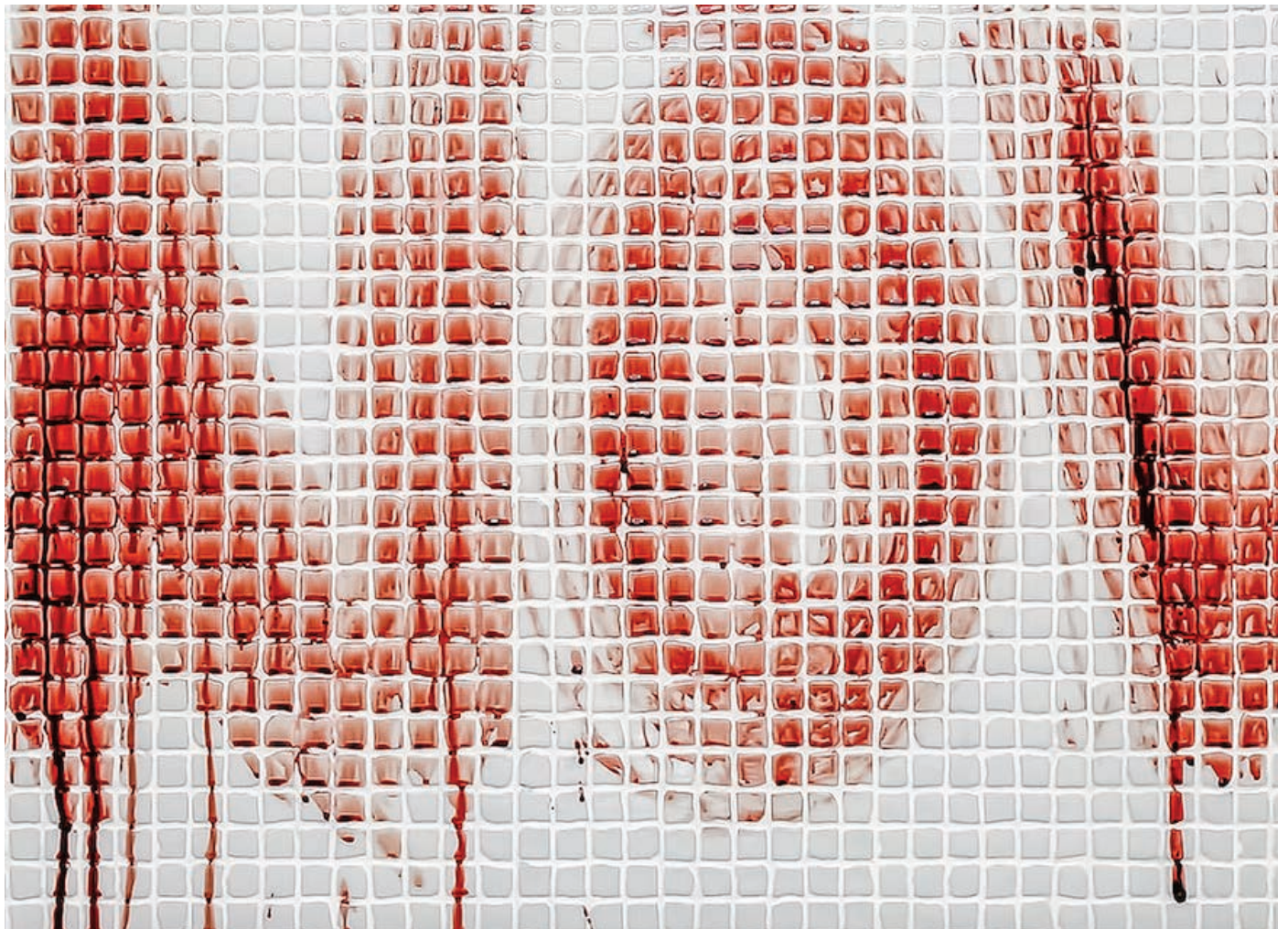
Whereas Ramos’s work had previously been about other people, for Red Hot she looked inward. Or as Ramos says, “I turned to see myself.” Ramos feels the introspection of this piece has pushed her work in a new direction, changing how she sees, how she started to understand the complexity of an image within a given narrative, and how she thinks about space all while maintaining the personal connection she has always felt to her work.

She also acknowledges the project came from what she calls “an unconscious legacy.” Ramos is from the Canary Islands, a Spanish community off the coast of Morocco. The Berber culture, prevalent in the area, instructed a woman’s ritual purification in the ocean once her menstrual cycle completed. “In my case it’s like a broken tradition because I do this personal purification,” Ramos says.

It’s a ritual with her own twist, one whose viewing is also not restricted to women only as the Berber ritual was previously. By opening up her ritual for men to see as it floats on screen, Ramos hopes they will perceive a common ground or a reflection they can understand. “Maybe they can’t connect with the blood exactly,” she says, “but they can get there.”

It’s an important effort in a moment when the conversations about gender, the space women occupy in society, and menstruation are in great upheaval. While Ramos did not anticipate this when she started the project two years ago and her original intention was not to make a political work, it seems to be a victory of happenstance that Red Hot is especially relevant now, she says.

“Sometimes you work on something and you appear in a moment like that. I never would have expected all of this happening in the world how it is now,” she says. “It wasn’t the intention but this [project] has something for a woman to say in the world.”

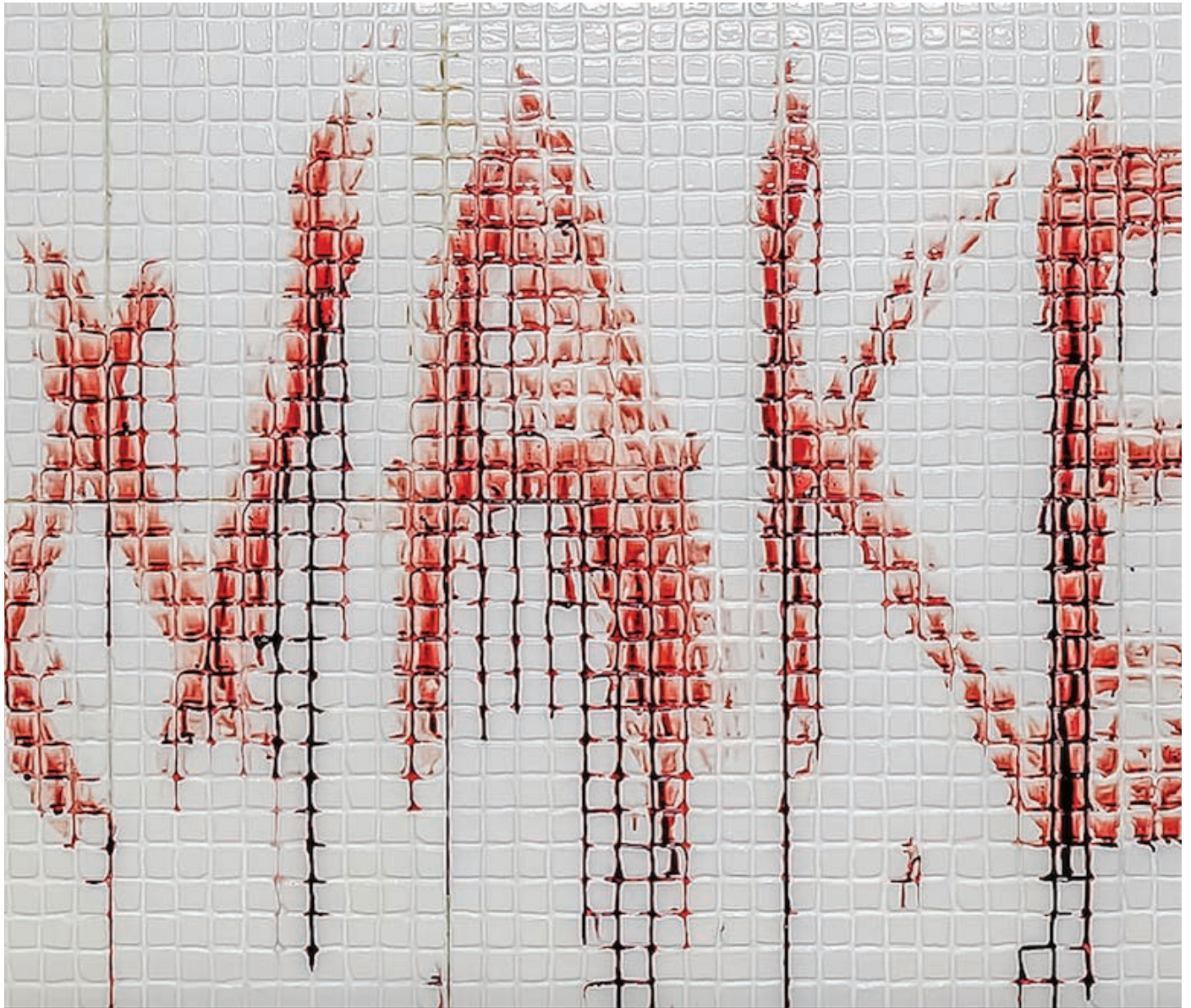

Observer

Galleries Get It Right: NYC's Not-to-Miss Spring Exhibitions Are All Female Solos

The Spanish artist evokes a kind of primordial ritualism in her new 18-channel video installation, in which she diaristically writes one word once a month for two years, in a red liquid—menstrual blood?—on her bathroom mirror after showering, prompting the question of what means to be cleansed.

BY MARGARET CARRIGAN - MARCH 7TH 2018

Forbes

Yapci Ramos Makes Art Using Her Own Blood

Yapci Ramos, for two years, collected her menstrual blood, and then filmed herself using it to write words on the white-tile walls of her bathroom. The resulting work, entitled “Red-Hot,” is an 18-channel video installation currently on view at Catinca Tabacaru Gallery in New York.

BY BRIENNE WALSH - FEBRUARY 25th 2018

+F Post-Conceptual Artists In The Canary Islands 2000-2017

+F acts as a balancing force against the lack of exposure of female artists.

JULY 16TH 2017

As wisely noted by Guerrilla Girls in their celebrated poster, up until early 2000s the percentage of women artists exhibited in major (and minor) modern art institutions was 5% – contrasting with an opposing 85% of nudes being female.

Following their lead, the efforts of artists, curators, museum directors and many more, are changing the landscape, and one exhibition at a time are shattering the glass ceiling that has sheltered the art world for centuries. We can find initiatives furthering this cause in all continents, from the ‘Year of Yes’ by the Brooklyn Museum, to the project directed by Orlando Britto at CAAM Atlantic Center for Modern Art in Las Palmas of Gran Canaria.

Last Thursday almost 600 people attended the inauguration

of the exhibition ‘+F post conceptual artists in the Canary Islands 2000 – 2017’ where 46 artists (women and collectives that included men) from all corners of the archipelago contributed to normalizing the presence of women creators in the art system and market. On view at San Martin Center for Contemporary Culture at CAAM until October 22nd, the collaborative show has been conceived as a dialogue between the artists. Each one of them stages her individuality meeting in a common nexus that illustrates the richness and excellence of the current artistic scene.

Curated by Gopi Sadaragani, Mari Carmen Rodríguez and Cristina Déniz, +F acts as a balancing force against the lack of exposure of female artists. As Rodríguez describes: “This project is born from our commitment to give proper visibility to an uncontested reality; the large number of contemporary female artists that produce consistent high quality bodies of work and build the current contemporary art scene in Canary Islands. This phenomenon happens both at a national and international level”. Here is another welcoming instance that allows us to witness an inexcusable global imperative to promote their visibility until the artistic system reaches equality.

Sadarangani explains that the project aims to instigate a deepening in the notion of the feminine, focusing in our closest environment. The show intends to register within a post-conceptual context relative to the artistic languages that surround the subject, identity and subjectivity. It intends to influence a dialogue amongst women, and amongst men and women, with the scope of analyzing and debating the potential decadence of the model of masculinity as such in the current wave of thought.

The exhibition is varied in generations, mediums and mes-

sages, “We gather different works and formal propositions; video, photography, painting, sculpture, installation, performance. We selected artists and art pieces through a research process around the artistic scene in the Canary Islands, followed by a final consensus among the curatorial team: Gopi Sadarangani, Mari Carmen Rodríguez y Cristina Déniz.”

The show explores different issues of concern, social, eco-

ment to give visibility to the art created by women is unquestionably critical, due to the urgent need to provide visibility in the art world in an egalitarian way. Coincidentally, this year I took part in another great collective show of African women artists “El Iris de Lucy” along 25 other artists, amongst which two Canary artists, were subsequently included in the CAAM Atlantic Center of Modern Art. What I can tell you after these

two experiences is that, clearly, both exhibitions advance contemporary creation and prove that it’s not about female art, but art itself.”

“Thanks to + F I have had the chance to meet other local female artists whose work I had never heard about. This reveals the importance of this platform, by giving us visibility and showcasing the women that are currently creating art in the islands.”

The exhibition was presented in three different events around the historical building of the CAAM, starting with a presentation to the press and media, an exclusive inauguration for the friends of CAAM, the public opening and followed by a second opening targeted to children. Among the pieces exhibited Julia María Martín installation ‘Amorphological Protophase. Amorfás Series’, the collective PSJM presented the mural ‘Capitalist Penetration in Amazonia from 1988 to 2016,’ using ecological paint on the wall of the exhibition center, as part of the series ‘Social Geometry’ that uses geometric shapes to display statistic data. Via an eco-feminist approach, the piece shows the levels of deforestation in the Amazon jungle during the last 28 years. Sara Velázquez uses mixed media in ‘Mitote’, where she represents the complexity that lies behind every reality, describing how we perceive only the visible parts of it. Adassa Santana’s video and textile installation ‘Spectrum Portrait Web’ represents the predominance of the image as main communication medium of the XXI Century.

‘+F post conceptual artists in the Canary Islands 2000 – 2017’ is definitely succeeding on its purpose to contribute to enhance the presence of female artists in the system and art market, sensitizing audiences with regards to equal representation of genders among art institutions. This timely and indispensable movement would be even more relevant by including a wider range of the gender spectrum in the portfolio of artists, achieving an egalitarian level of visibility that overcomes the gender binary. Hopefully the intention to shatter the glass ceiling in museums and galleries will maintain its momentum until balance is achieved.

logical intellectual, sexual, as well as the landscape and territory. Yapci Ramos’ video art piece, ‘I Don’t Mind,’ stands out due to its formal and conceptual rotundity. It manages to subtly address female sexuality completely erasing the ever-present male gaze, as well as the many nuances of the concepts of independence, self-determination and solitude. The artist describes her project as composed by “the direct gaze, sexuality, femininity and self-determination. Here I am and I don’t care what you think”.

Ramos appears facing the camera, in silence and with a serious air, just staring at the spectator directly and shamelessly with serene confidence, while in the background the sound of an orgasm is filling up the room. “It’s interesting to see how the piece is still alive and keeps defining itself. The audience is experiencing it individually, and the space where it’s set, the bathroom, conveys a powerful sense of solitude and intimacy.”

Through her piece Ramos profoundly embodies the purpose of the exhibition “The significance of the center’s commit-

Lucy se mira y se cuenta

El Iris de Lucy. La obra de 25 creadoras africanas se muestra en el CAAM y Casa África tras su exhibición en 2016 en el MUSAC de León y en el Museo Departamental de Arte Contemporáneo de Rochechouart, Francia.

FEBRUARY 22nd 2017

Lucy es el nombre que los antropólogos occidentales dan, en 1974, al descubrimiento en el desierto de Afar (Etiopía) del homínido más antiguo hasta ese momento de la Historia. Denominado científicamente *australopithecus afarensis*, cuenta

Orlando Britto Jinorio (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) no se cansa de contar y recontar esta historia, origen de un proyecto que arrancó en su cabeza hace ya 11 años y que estos días se expone entre el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, con el título de El iris de Lucy.

“Este hecho, aparentemente anecdótico, tiene una enorme relevancia”, señala Britto, que además de comisario del proyecto es el director actual del CAAM. “Es un ejemplo más del sistema de pensamiento occidental, de su carácter dominante y excluyente, de un sistema autoreferencial, incapaz de ver el mundo más allá de su eurocentrismo, incapaz de ponerse en el lugar del espacio que visita o en el lugar del otro”.

El iris de Lucy adopta la mirada de las creadoras africanas contemporáneas, girando alrededor del eje que es Lucy y de su apropiación por parte de un continente que se ha acostumbrado a ser nombrado, interpretado y explicado por otros.

Exactamente igual que sucede con las mujeres. África y mujer, realidades tradicionalmente invisibles y alienadas, recuperan sus voces en esta muestra que se desarrolla en todos los formatos posibles, desde videoinstalación, performance e instalación a foto-

grafía, pintura y escultura.

La identidad vertebrada esta exposición, profundamente política y arriesgada: el conflicto entre la manera en que nos ven y cómo nos vemos y construimos nosotros. Nosotras, en este caso.

Destaca la mirada de las artistas árabes de la muestra, fijada sobre el papel de la mujer en sus sociedades, en contextos represivos y asfixiantes en muchos casos, en los que se les exige pasar inadvertidas, sumisión, silencio.

con 3,2 millones de años de antigüedad. Bípeda y de género femenino, Lucy fue considerada la abuela de la Humanidad durante mucho tiempo.

Su nombre está rodeado de toda una leyenda: el antropólogo que dirigía la excavación, Donald Johanson, bautizó a este homínido mujer como Lucy, pues era parte del título de la canción que sonaba, en el momento de su descubrimiento, en la radio que tenían en su campamento. Esa canción resultó ser Lucy in the sky with diamonds, de Los Beatles.

Wall Street International Magazine

Perras y Putas

The presence of the dogs indicates that the women in these photos are not a part of the state-regulated prostitution of 'developed' European nations, which makes the profession more palatable to its well-heeled, power-wielding inhabitants.

This is not the prostitution of feminist empowerment in this show, but prostitution as a survival mechanism with adverse consequences to the sex worker which are hard if not impossible to capture through the medium of photography.

BY DANIEL GAUSS - SEPTEMBER 23rd 2015

An overabundance of stray dogs is a clear indication that a society is suffering in general terms. That's why people readily believed, a few years ago, that Detroit had about 50,000 stray dogs when this figure was erroneously reported in a couple 'reputable' news sources. Other, more reliable, estimates guessed at 1,000 to 3,000 stray dogs in Detroit. People falsely bought into the claim of 50,000 stray dogs because they believed that life in Detroit is tough: the tougher life is in a city, the more stray dogs you'll have. Of course we also know that one way Vladimir Putin went about showing the world that Sochi was a wonderful, developed place was to shoot and poison the massive numbers of stray dogs before any Olympic tourists arrived. Who needs to solve underlying problems of poverty when you can use the state apparatus to just kill the dogs and hope other dogs don't show up until after the closing ceremonies?

When Spanish photographer Yapei Ramos arrived in Aruba, she noticed a lot of stray dogs. The notes from the show at Catinca Tabacaru Gallery on Manhattan's Lower East Side quote her: "Aruba is a small island full of stray feral 'perras' (bitches) surviving as best they can; languorous bitches, fierce bitches, vulnerable bitches, flea-ridden bitches, quiet bitches, aggressive bitches...bitches." Ramos presents photos of prostitutes she has met in the Canary Islands and the Republic of Congo in her current show, along with these stray dogs from Aruba. So although the show is called "Perras y Putas" and could, possibly, be translated as Bitches (female dogs) and Bitches (prostitutes/whores), it seems clear to me that the dogs represent or evince a pervading social and governmental apathy in the types of societies where many sex workers are compelled to make their living.

The presence of the dogs indicates that the women in these photos are not a part of the state-regulated prostitution of 'developed' European nations, which makes the profession more palatable to its well-heeled, power-wielding inhabitants. This is not the prostitution of feminist empowerment in this show, but prostitution as a survival mechanism with adverse consequences to the sex worker which are hard if not impossible to capture through the medium of photography.

To me Ramos deliberately, perhaps, reveals a significant limitation of photography and, by combining the photos of the dogs and the women, the show seems to acknowledge this limitation and searches for ways to compensate for it. To what extent can the photographer really capture the process of life that these women are going through? By including the dogs as examples of a society's overall poverty, ignorance and callousness, she ingeniously sheds some light on why these women are doing what they are doing and how they may be affected by being what the show's notes call private individuals with "public bodies".

One of the more famous photographers of prostitutes was, of course, E.J. Bellocq, whose work from about 100 years ago in New Orleans was discovered and promoted by Lee Friedlander in the 60s and 70s. Bellocq, who may have been physically deformed and is therefore sometimes compared to Toulouse Lautrec, seemed to enjoy hanging around the various brothels in town and took photos of the prostitutes he apparently idolized, revealing aspects of individual character in settings that revealed relative comfort. The prostitutes seem content and jovial in Bellocq's work. Ramos seems to present her prostitutes in the type of tradition that can probably be traced back to Bellocq; we do not see them suffering and some even seem content and happy. In some of the Congo photos, the women seem to revel in their situations.

The photos therefore beg various questions: If these women seem to be OK, why should this be my business? Unlike powerless dogs, these are human beings with the capacity for choice and agency – should I really care about them? Yet, one can ask whether they truly made any significant choices or whether they were subtly and inevitably coerced through the structure and functions of their societies into situations where they had to spread their legs on a daily basis to make a buck or two to survive. Just because they are happy doesn't mean this is right or that they are being given the best possible choices for their lives in their given societies. We often make the best of rotten situations.

The key to absorbing what these photos offer is that these women are not living in abject poverty, yet, can we say that their lives are meaningful or that they would even keep these lives if other opportunities arose? Just how do we or should we engage these women staring at us from these photos, flanked by hungry, desperate, frightened dogs? To a great extent, these women may be proxies for many of us – living lives of relative comfort while doing something we abhor, wondering whether there might be something so much better for us.

This powerful and affecting show runs at Catinca Tabacaru Gallery, Lower East Side, Manhattan, until October 11, 2015. If you are trekking through the Lower East Side galleries any time soon, this gallery, which regularly presents amazing work, would be well worth your time.

Yapci Ramos

Talking to Spanish Artist Yapci Ramos
About Her New Photo Exhibit Documenting Prostitutes
Around the Globe

BY KURT MCVEY - SEPTEMBER 10TH 2015

Artist Yapci Ramos likes to go deep -- into her subject matter that is. For her September 12th show at Catinca Tabacaru Gallery titled *Perras y Putas*, the Spanish photographer will be exhibiting seventeen photographs that chronicle her up clo-

Side, which was recently painted a deep shade of “Congo Green” to serve as a fitting backdrop for Ramos’s rich, inter-continental portraits, has made a name for itself as a risk-taking space with a global perspective while simultaneously

bucking art world trends, traits its namesake owner says both she and the gallery itself share with Ramos -- and rightfully so.

Tabacaru, formerly a human rights attorney for the UN, was briefly arrested in the Congo in 2006 after working at the Rwanda Tribunal in Tanzania, presumably for photographing a government building without permission. This August, the young art dealer returned to Africa for an ambitious, month-long cross-cultural artist residency program in Harare, Zimbabwe, which merged three of her most promising young roster artists (Xavier Robles de Medina, Rachel Monosov, Justin Orvis Steimer) with Africa’s most talented and controversial artists (Kudzanai Chiurai, Terrence Musekiwa, Admire Kamudzengerere), the creative fruits of which are on track for a group exhibition in April, 2016 at The National Gallery of Zimbabwe.

In a New York art bubble that still seems to be dominated by the work of white male artists, Ramos’ exhibit featuring thought-provoking humanist portraits of disen-

franchised women, and displayed in a gallery run by women, glimmers like a diamond in the rough. We caught up with the artist in Tabacaru’s Upper West Side apartment, where she was crashing while her relentless (and apparently jet-lag immune) gallerist was making moves at Art International-Istanbul. Take a look at photos from the show ahead of its opening tonight and read Ramos’ thoughts on her subjects, responsibility as an artist and what she hopes will happen to her photographs.

se and personal experiences with prostitutes from her hometown of Tenerife in the Canary Islands, where she first began shooting the “*mujeres de la vida*” back in 2010 along with similar images she took in the heart of the Congo, and, most recently, Aruba, where the artist discovered the stark parallels between these women of the night and the derided stray dogs (also featured) that wander the streets of the small Caribbean island with nothing but their raw survival instincts to guide them. Tabacaru’s modest-sized gallery on the Lower East

franchised women, and displayed in a gallery run by women, glimmers like a diamond in the rough. We caught up with the artist in Tabacaru’s Upper West Side apartment, where she was crashing while her relentless (and apparently jet-lag immune) gallerist was making moves at Art International-Istanbul. Take a look at photos from the show ahead of its opening tonight and read Ramos’ thoughts on her subjects, responsibility as an artist and what she hopes will happen to her photographs.

Have you shown in New York before?

I've shown a few pieces in NY for a pop up show with Catinca ("Conventional Codes," 2012) but this is my first solo show with her.

Do you consider yourself to be a photojournalist as much as an artist?

I am an artist first and last. I like to have a conversation with the place, the town, and the city. I normally go deep to the people I meet. So deep, I sometimes feel like I move through people, and take some of them with me. I explore personal space, and proximity. I like to show them as who they are exactly, without judgment.

What specific cities are featured in Perras y Putas?

I've shot in Mali, and Guatemala but for this show, there are just three points of view: Tenerife, a village in the Canary Islands, which are off the coast of Morocco, where I grew up. It's Spanish, but more African in a lot of ways. Also, there are women from the Congo and Aruba.

When did you first become fascinated by prostitution as a subject?

In a workshop in a home or center or, how you say, a clinic for disenfranchised women -- this was 2009 and into 2010 -- I developed a personal relationship with one woman in particular during a month and a half workshop. With prostitution, it's the same idea in different places, but the people, they are always different.

Are their circumstances so different?

It is true -- most of these women go into prostitution because they have babies and no money. They're desperate. Maybe they're drug addicts, but they each have a unique story to tell. I like to think I shoot them all with dignity.

Have there ever been moments when your interactions got too personal?

Not really, but it's more like tense moments. I was alone with an older woman in her home and she had to rush me out because her son, an addict with a restraining order against him, was on his way over. That was a little scary.

Do you ever feel a responsibility to help these women?

Of course, but I'm not doing social work, I'm doing artistic work. It's extremely difficult to pull these women out of their world.

You previously mentioned that in the Congo, Western men and wealthier African men actually visit to find and essentially buy these women out of their situations.

I was in the Congo for a project and I went to one of the nicer bars and saw women preening themselves in the bathroom in order to be presentable for Western men looking to pull the girls out of "the life."

How do you approach these women? Are they ever defensive?

No. They want the attention. They want someone to listen to them. In Aruba I actually paid for their time. I know how to make them comfortable. This is my personality. It's one of my talents.

What brought you to Aruba?

I was there for The First Biennale Encounter of Contemporary Art (2012), which coincided with a 3-week artist residency program. It was there I saw the similarities between how the dogs and women were treated. Men would drive up and flash their headlights at the prostitutes on the street, to let them know they're interested. So I chose to do the same with the dogs.

Where do you see these photos living?

I think when you buy these photos as artwork, you forget they're prostitutes. If you're a good collector, you're viewing it as a piece of art and as a portrait of a real human being.

Is enough effort being made to help these women?

It's part of the reality, unfortunately. I don't know if it will ever change. I want everyone who comes to this show to see these women as people. Society treats them like dogs.

What reaction are you expecting or hoping for when people visit the gallery and see this work?

I can explain the stories behind the people or why I went to their countries and cities, but I can't explain how these photos are going to make you feel, or why. I'm not going to have the last word, and even if I could, I don't want it.

Yapci Ramos: Perras y Putas opens tonight at the Catinca Tabacaru Gallery, 250 Broome St., New York City, and will run through October 11th

Blouin Artinfo

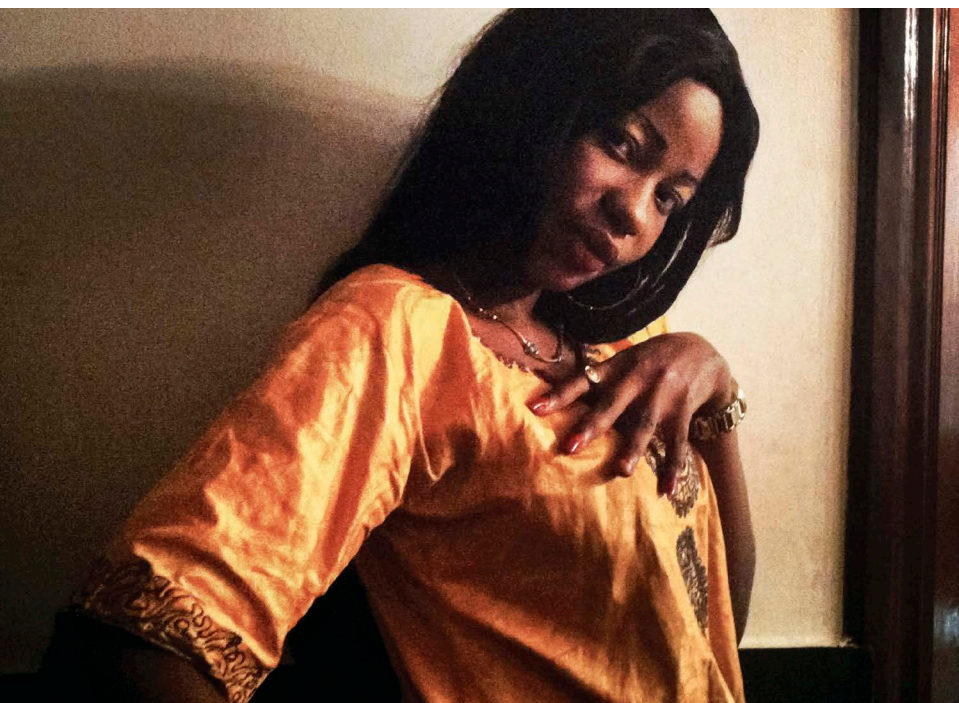
Photographer Yapci Ramos Focuses on Sex Workers and Stray Dogs

Ramos's project evolved when she traveled to Aruba to participate in the island's biennial in 2011. When you title your exhibition "Perras y Putas" — roughly, "female dogs and whores" — you've got to expect some level of controversy, or at least consternation.

SEPTEMBER 10TH 2015

When you title your exhibition “Perras y Putas” — roughly, “female dogs and whores” — you’ve got to expect some level of controversy, or at least consternation. Spanish photographer Yajaira Ramos, whose show of that name opens September 12 at Catinca Tabacaru Gallery on New York’s Lower East Side, seems ready for it. The gallery will present works from an ongoing, multi-part series that depicts prostitutes, and a handful of quasi-feral canines, in various locations around

cigarettes while staring down the camera; knickknacks line a shelf behind them; Rosi wears a pair of grey Crocs. The significantly older woman in “Mari,” 2010, wears a defiant expression, one arm shielding her mop-headed dog. Ramos recorded Mari singing a song, a capella — you can listen to it here — whose lyrics translate as “Don’t abuse this woman / because she’s a working girl / it’s bad enough / that she has to go to bed / with a man who she doesn’t love.”

Ramos’s project evolved when she traveled to Aruba to participate in the island’s biennial in 2011. At first she thought she would continue photographing prostitutes, but the scenario didn’t quite feel right. The artist found herself paying for the women’s time. She took some portraits and made audio recordings, but she doesn’t think she’ll ever show those. Instead, her prostitution-focused series moved toward an unexpected subject: The legions of wild dogs prowling Aruba. Some Arubans, Ramos explained, have a habit of adopting puppies and then abandoning them to the streets. It wasn’t much of a stretch for the artist to equate their plight with that of sex workers — “society takes these people as dogs,” she said bluntly — and her own process of scouting for and digitally photographing the canines at night with that of a cruising john.

The third portion of the series at Catinca Tabacaru was shot in a very different locale: The women’s room of a prostitution-focused nightclub, No Stress Bar, in the Republic of Congo. Ramos was in Africa on

the globe, from the Canary Islands to Aruba and Brazzaville, Republic of Congo. “It’s not a social project,” Ramos stressed, when I asked if her documentation of working women had an activist angle. “It’s an artist’s point of view; I’m not saying if prostitution is good or bad.”

Ramos is the co-founder and former director of the Tenerife Design Festival, which is inadvertently how she found herself working alongside prostitutes in the Canary Islands. The festival was willfully eclectic — “different projects, all mixed together,” she said — and one year’s edition, which featured heavyweights like the Campana Brothers and El Ultimo Grito, enlisted sex workers for an extended design collaboration. Ramos got to know some of the women, and eventually asked if she might photograph them against the intimate backdrop of their own apartments. The resulting pictures are frankly casual, and the opposite of erotic: the dual subjects of “Rosi y Mari,” for instance, are sitting on a cheap loveseat, puffing

behalf of a commission from a Congolese hotel that wanted her help facilitating a project with local artists. She stumbled upon No Stress — whose odd name, she said, made it pretty clear what might be happening inside. When she visited, the working women weren’t there yet; they’d been held up en route from Kinshasha, the capital of the Democratic Republic of Congo. (The girls — mostly very young, and commuting from the larger city for “more opportunity” in Brazzaville — seemed to be searching for male patrons to support them in the longer term, Ramos said.) While the artist had weeks to develop relationships with the Canary Island women in the first portion of her series, the portraits at No Stress Bar were much more spontaneous: When the girls finally arrived, they headed to the bathroom to put their make-up on. Ramos followed, and asked if she could take quick snaps with her smartphone camera. The resulting portraits find the subjects consciously mugging for the lens, striving to impress.

Artes en resonancia

La creación sonora contemporánea se introduce en el Museo Reina Sofía con una serie de acciones que corren en paralelo a los nuevos ecos del Loop y del Sónar en Barcelona

BY ARNAU HORTA - JUNE 10TH 2015

R. Murray Schafer, autor de *The Tuning of the World* (*The Soundscape*), título de referencia en el ámbito de los estudios dedicados al sonido y la escucha, destaca el papel central de la arquitectura en la constitución del canon musical occiden-

silencio y la minimización de la resonancia; un dispositivo disciplinario del que se deriva un régimen de escucha muy específico.

En sentido contrario, señala el teórico británico Steven Connor, muchos de los trabajos característicos de esto que hoy denominamos “arte sonoro” se sirven de múltiples estrategias para introducir en el interior de museos y galerías sonidos extrínsecos a estos espacios. Estos lugares, proyectados desde una lógica eminentemente visual, se ven inevitablemente alterados cuando uno o más sonidos resuenan en su interior. El elemento sonoro, con su carácter de acontecimiento, subvierte el espacio del museo a través de su temporalización, activándolo y tensionándolo de un modo particular.

A medio camino entre la ejecución musical y ese otro tipo de prácticas que, para Connor, serían las propias del “arte sonoro”, el ciclo *Resonancia*: conciertos para otra escucha en el Museo Reina Sofía consta de una serie de acciones que su comisario, José Luís Espejo, describe como “intervenciones sonoras para un lugar específico”. Programadas fuera del auditorio y prescindiendo de cualquier tipo de amplificación, estas acciones proponen diversos modos de hacer sonar —de activar— la arquitectura. Todas ellas se basan en procedimientos radical-

mente distintos a los de un concierto convencional y tienen como objetivo la exploración de los ecos y las resonancias —sonoras e históricas— del edificio Sabatini.

La interpretación de la composición *Occam 1* de Eliane Radigue a cargo del arpista Rhodri Davies (10 de junio), la *Performance* para palmas y sala de Itziar Okariz (17 de junio) o *Mobile*, una obra para percusión y cuatro intérpretes en movimiento de Albert Bernal (24 de junio) son las tres propuestas

tal. Asegura Schafer que “se podría escribir una historia de la cultura musical europea en términos de paredes. De este modo, no sólo se demostraría cómo la acústica de las salas de conciertos ha sido clave en la configuración de la armonía, el ritmo y el timbre sino, también, cómo la dimensión social de la música en Occidente se asienta sobre su separación originaria de la vida diaria”. Para Schafer, el auditorio funciona como una tecnología de control basada en la prescripción de

del programa que todavía quedan por delante. Estas acciones se basan en metodologías y procedimientos muy distintos. Todas ellas, sin embargo, parecen situarse en una zona donde la música confluye y se confunde con ese “otro” o “alteridad” que se opone a ella y la resignifica desde fuera. Esto es, un “arte sonoro” que (casi siempre) incorpora el espacio como elemento constitutivo y articulador de su planteamiento discursivo.

Durante este mes de junio, dos importantes citas en Barcelona incluyen también diversas propuestas relacionadas con la creación sonora: los festivales Sónar y Loop, que este año dedica toda una línea de su programación al sonido bajo el título *Beyond the Image: Sound*. Incluida en el programa de ambos festivales, destaca la instalación *Transient Senses* de Alex Arteaga (hasta el 21 de junio). Desarrollada en el marco del proyecto de investigación *Architecture of Embodiment* de la Berlin University of the Arts, esta intervención examina la particular dimensión sonora del Pabellón Mies Van Der Rohe y propone un sutil diálogo entre cuerpo, escucha y espacio.

El Sónar acogerá *RGBICMY Kinetic*, una sofisticada obra audiovisual desarrollada por el colectivo alemán ART+COM y el músico islandés Ólafur Arnalds, que proponen una experiencia musical “expandida” que se basa en el diálogo entre sonido, luz y color. La “resonancia” entre el régimen sonoro, el espacio y la imagen está también muy presente en el proyecto *Senses of Place* que Barbara Held y Yapci Ramos han comisariado en el marco del Loop. Repartido entre diversos lugares del edificio del Reial Cercle Artístic, este “entorno de creación colectiva” incluye una selección de vídeos, una instalación sonora interactiva de Wolfgang Gil y la exposición *An Immanence of Nature*, en la que se presentan diversos trabajos de Richard Garet, sin duda, uno de los artistas más interesantes en el ámbito de la creación sonora contemporánea a nivel internacional.

Un respiro en el camino

El Centro de Arte La Regenta acoge desde el pasado 6 de noviembre la muestra Un respiro en el camino de Yapci Ramos, resultado de sus viajes alrededor del mundo

BY VICTORIA ARRIBAS - NOVEMBER 28TH 2014

El Centro de Arte La Regenta acoge desde el pasado 6 de noviembre la muestra Un respiro en el camino de Yapci Ramos, artista cuya obra es el resultado de la realización de fotografías y vídeos durante sus viajes alrededor del mundo, y que

dimensión real, humana, física, psicológica que, antagónica al arte conceptual, solamente cristaliza dentro del observador y lo hace de manera íntima y diferente en cada momento. Los videos pertenecen a instalaciones más complejas y en este

caso estos proyectos e instalaciones se han llevado a cabo en colaboración con la música y artista Barbara Held.

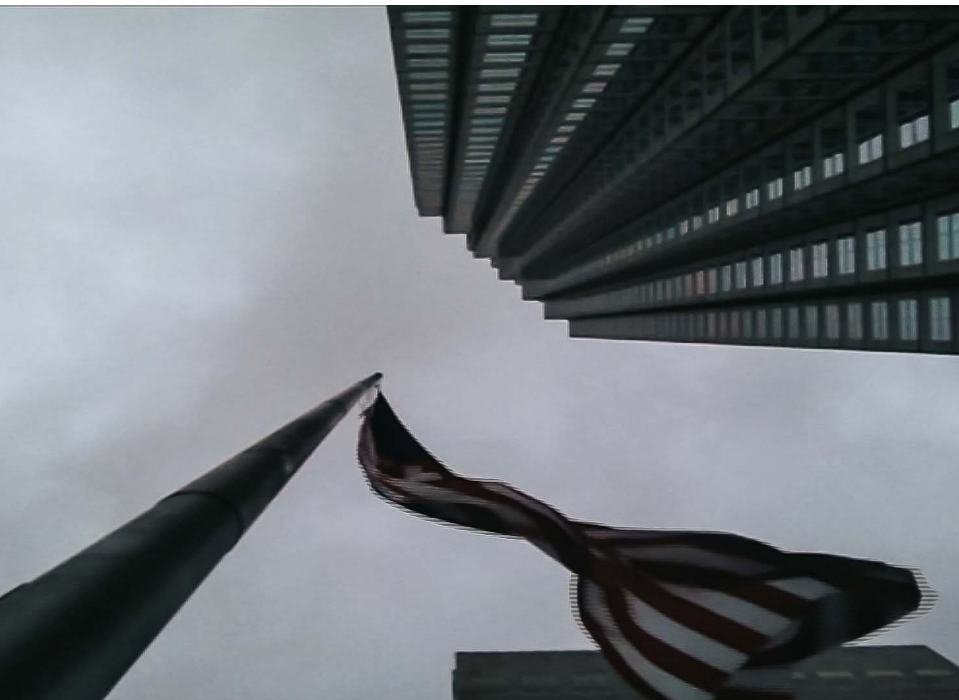
Yapci Ramos (Tenerife, 1977) artista multidisciplinar residente en Barcelona. Trabaja fundamentalmente la fotografía, el vídeo y la instalación. Su obra se nutre de manera directa de los hallazgos y encuentros que le depara su propio itinerario vital, y crece de manera estructural incluso durante el fenómeno expositivo. En la obra de Ramos, será cada visitante quien decida entre: elaborar un concepto propio, acompañar en el viaje como espectador o convertir la visita en experiencial, dotándola entonces de un contenido personal y en clave de “directo”, que es donde más sentido toma la obra de final abierto de la artista.

Su obra ha podido verse en: la IX Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano – BAVIC, Guatemala; LOOP14, Barcelona (2014); Art MRKT, Hamptons, New York (2014); V Bienal de Honduras, MIN Museo para la Identidad Nacional, Tegucigalpa (2014); 7ª Bienal de São Tomé y Príncipe,

São Tomé (2014); Scope New York, NYC (2013); I Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe, Aruba (2012); Fountain Art Fair, NYC; Sound Proof Festival, Hackney, Londres (2012); Na Solyanke Gallery, Moscú (2011); II Trienal de Luanda, Angola (2010); Barcelona Arte Contemporáneo (BAC), Fundación Suñol, Barcelona (2010); Barcelona Arte Contemporáneo (BAC), CCCB Centre de Cultura Contemporània Barcelona (2008 y 2009); VIII Edición de la Bienal de Fotografía Africana Contemporánea de Bamako, Mali (2009).

posteriormente utiliza para componer un ejercicio creativo. Para Yapci Ramos, la captación de situaciones de especial interés, son servidas como materia prima para crear experiencias en Ti como depositario de la Obra.

En este trabajo, y por primera vez, se pueden revisar las principales páginas del especial cuaderno de viaje de Yapci Ramos, quien siente esta exposición como un respiro en el camino, y donde vuelve a dejar su obra en terreno del visitante. La esencia poco destilada de su trabajo adquiere una destacada

El Heraldo

Yapci Ramos expone en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa

La artista española Yapci Ramos presenta en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) la exposición “Noche del trópico”, que se realiza en el marco de la V Bienal de Honduras, en la que también participa en un proyecto en colaboración con Alejandra Vaquero, llamado “Redes”.

BY SAMÁ TORRES - JUNE 2nd 2014

Una Bienal desde el espacio positivo y la colaboración

La V Bienal de Honduras ya está abierta al público en el Museo para la Identidad Nacional (MIN)

BY SAMAI TORRES - OCTOBER 29TH 2015

La V Bienal de Honduras ya está abierta al público en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). Detrás de las doce exposiciones hay seis meses de ardua labor de los artistas, quienes trabajaron desde el concepto de “Espacios de en-

en las Artes Leticia de Oyuela (Mua), se habían presentado proyectos de manera individual y solo de artistas hondureños. Mientras que este año, siete de las propuestas se trabajaron individualmente y cinco de forma colectiva, contando por primera vez con la colaboración de una artista española, Yapci Ramos.

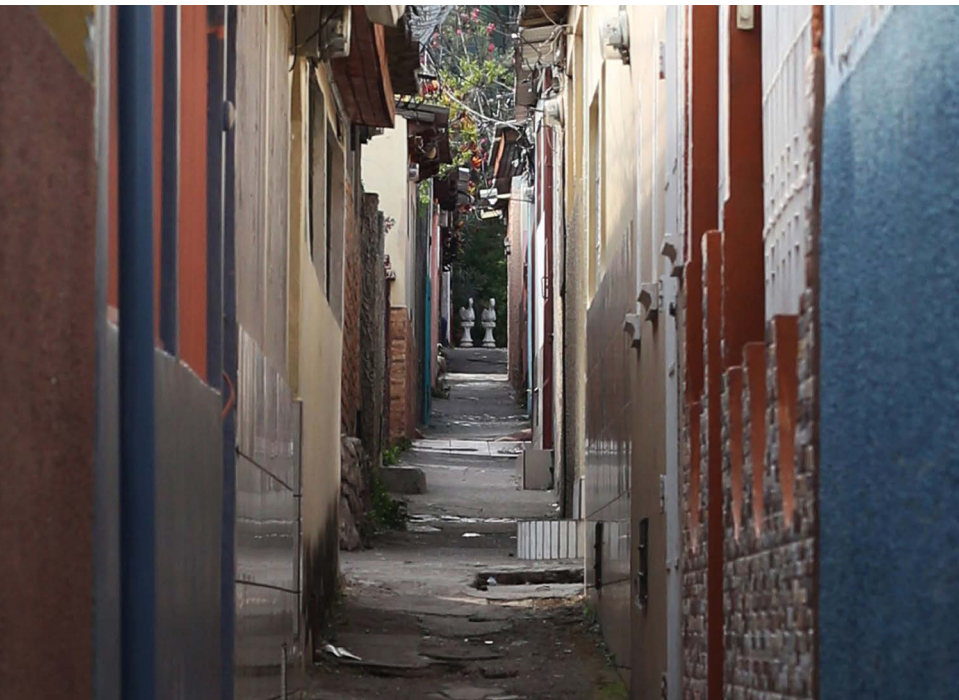
“Para mí es una experiencia nueva que se basa en experiencias anteriores pero que esta es la primera vez que en conjunto abordó un proyecto global desde esta perspectiva grupal, comunitaria, donde se le pide a los artistas que sean los agentes catalizadores necesarios, en este caso además de artistas hablamos de creadores, esta Bienal abre un espacio para los creadores en general, en este sentido hablamos de creadores contemporáneos que vienen de muchas disciplinas”. Esta es la única colaboración en la Bienal de una artista extranjera.

Quiere decir que en la próxima edición pueda haber proyectos que se han generado de artistas hondureños con otros artistas internacionales desde cualquier contexto”, expresó Orlando Britto, y agregó que en procesos como este “el artista de afuera se enriquece con esta experiencia y el hondureño también se enriquece con la experiencia del diálogo con el de afuera”.

Yapci Ramos tiene una amplia experiencia en trabajos colaborativos y comunitarios, y ese es el motivo por el que fue invitada a la Bienal para participar junto a Alejandra. “No es la primera vez que participo en una bienal pero si en la Bienal de Honduras, que me parece muy interesante, no solo por la calidad y el alto nivel organizativo y conceptual, sino por la oportunidad que ofrece el contexto para trabajar temáticas locales que nunca había vivido con anterioridad. Además del enriquecimiento que supone trabajar en colaboración con una artista hondureña”, señaló Yapci.

cuentros”, propuesto desde el inicio por el curador de la Bienal Orlando Britto Jinorio, y que es el título de esta edición. El español con muchos años de trayectoria en la creación de proyectos internacionales de arte contemporáneo, dijo que esta Bienal opera desde una perspectiva diferente a la individual, “que a través de un esfuerzo del artista como individuo llegue a la comunidad y a los colectivos”.

El cambio fue evidente en las propuestas, ya que en las cuatro ediciones anteriores de este evento organizado por Mujeres

BioDerivas

Inauguran la exposición BioDerivas en el Museo de la Naturaleza de Santa Cruz. Exposición multimedia de arte contemporáneo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre

DECEMBER 12TH 2013

El Cabildo inaugura esta tarde, a partir de las 19,30 horas, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, la exposición multimedia de arte contemporáneo 'BioDerivas'. Se trata de una muestra en la que sus creadores Richard Garet, Barbara Held

y propone la contemplación reflexiva para llegar al entendimiento del mundo a través de los sentidos de la vista y el oído. 'BioDerivas' contrapone lo diferente y desconocido a lo habitual y cotidiano, expandiendo, de este modo, el conocimiento del sonido y la imagen dentro del ecosistema y cruzando los límites del lenguaje para llegar a comprender la complejidad del entorno natural.

Richard Garet, uruguayo que vive y trabaja en Nueva York, es un artista cuyo esfuerzo creativo en diversos tipos de medios, entre ellos, el arte sonoro, ha sido reseñado y estudiado en todo el mundo. Fue elegido entre los 16 creadores internacionales en la primera gran exposición sobre arte sonoro, clausurada el pasado mes de septiembre de 2013, que organizó el MOMA de Nueva York, bajo el título 'Soundings: A Contemporary Score'.

Barbara Held, de origen estadounidense, es una flautista, compositora y artista sonora que vive en Barcelona y muestra un continuo interés por componer utilizando los ritmos sensuales del sonido y la imagen. Entre sus proyectos más recientes se encuentran 'State of the Sea', 'Issue Project Room', en Nueva York, y "Aethrart", un concierto en directo con la Orquesta del Caos de Barcelona y con la Prague Improvisation Orchestra en los conciertos 'Ars Acustica' de Euroradio.

Yapci Ramos, creadora canaria que vive y trabaja entre Barcelona y Tenerife. Durante más de una década realizó retratos intimistas y realistas. En la actualidad experimenta en los márgenes de la imagen fija y en movimiento, relacionándolas con un universo sonoro que utiliza para generar instalaciones más complejas y colaborativas. Ha expuesto en numerosas bienales, certámenes y museos de América, África y Europa.

y Yapci Ramos se valen de la tecnología para captar y mostrar imágenes y sonidos que permiten re-contextualizar la propia percepción del mundo.

Así, hasta el 13 de febrero del próximo año, el centro museístico ofrece un trabajo que, tanto de manera individual como en su conjunto, resalta la importancia de la percepción a través de la escucha atenta, la mirada focalizada y el complejo proceso de la percepción humana. Todo ello, creando un micro-hábitat en el Museo que premia la exploración activa

