

apropos

[Perspektiven auf die Romania]

Sprache / Literatur / Kultur / Geschichte / Ideen / Politik / Gesellschaft

Sobre la artista

Diana Coca

apropos [Perspektiven auf die Romania]

hosted by Hamburg University Press

2021, 6

pp. 298-314

ISSN: 2627-3446

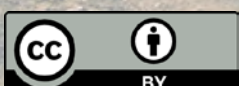
Online

<https://journals.sub.uni-hamburg.de/apropos/article/view/1747>

Zitierweise

Coca, Diana. 2021. „Sobre la artista.“ *apropos [Perspektiven auf die Romania]* 6/2021, 298-314, doi: 10.15460/apropos.6.1747

Except where otherwise noted, this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0)

Diana Coca

Sobre la artista

Diana Coca (Mallorca, 1977), artista, docente e investigadora, sus principales áreas de interés están relacionadas con el cuerpo, performance, fronteras y género. Actualmente es doctoranda en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es Licenciada en Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares, BA (Honours) en Artes Visuales por la Universidad de Brighton, Máster en Investigación de Danza y Performance por el Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México. Especializada en fotografía, completa su formación en performance en el Movement Research and International Center of Photography de Nueva York. Este carácter global la ha llevado a exponer sus vídeos y fotoperformances en España, Alemania, Italia, México, Corea, Chile, Brasil, Jordania, Perú, China, Marruecos, Argentina, Costa Rica, Guatemala y San Salvador. Publicaciones relevantes para Revista Brújula (Universidad de California Davis), Museo de Arte Contemporáneo MACBA (Barcelona), Revista Cairón (Universidad de Alcalá de Henares), Revista Tercio Creciente (Universidad de Jaén), Revista online M-Art y Cultura Visual, Foreign Language Press Beijing, además de producir portadas de libros y CD's para Virgin Classics (Inglaterra), Picador Macmillan (Inglaterra), Penguin Books (Inglaterra, EE. UU., Canadá), Farrar, Straus & Giroux, Random House y Thorndike Press (EE. UU.), Ediciones DENOËL y Marie Claire (Francia), Editorial Limón Partido, Revista Literal y CONACULTA (México), Foreign Language Press y Beijing This Month Publications (China), Intrinsic Publisher (Brasil) y Pegasus Yayincilik (Turquía). Ha participado en Festivales de performance y artes de la calle en Fira de Tàrrrega (Cataluña), Linköping Contemporary Circus International Festival (Suecia) and Beijing Design Week (China).

***Neither Angel Nor Beast, Brighton, Arta, London, 2003-2004.*¹**

Inspirada por la obra de Francesca Woodamn, Marina Abramovic, Tracey Emin, Sarah Lucas y Joel-Peter Witkin, producí mi primer proyecto de fotoperformance, donde soy objeto y sujeto de la acción, reapropiándome de mi representación. Experimento con el poder que ejerce sobre nosotros la casa y el viaje, la cicatriz que deja el proceso de readaptación a un nuevo espacio vital y a un nuevo país.

¹ <https://diana-coca.com/2017/11/21/neither-angel-nor-beast-arta-brighton/>

Hablo del hogar y de la memoria, como espíritus que se adueñan de nosotras para amputar, inspirar o censurar a su antojo. Cuestiono la idea de hogar y familia, planteándolos como una horma que intenta forjar nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestro destino, a su imagen y semejanza, sin espacio para el disenso y la diferencia.

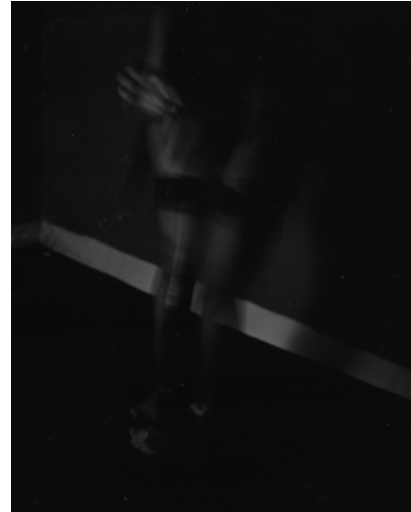

Fig. 1: Diana Coca, *Breaking the tights* from the serie *Neither Angel nor Beast*, Brighton, 2003, 30 x 24 cm, contact sheet in gelatin silver print, medium format negative.

Fig. 2: Diana Coca, *Neither Angel nor Beast I* from the serie *Neither Angel nor Beast*, Brighton, 2003, 12 x 8 cm, gelatin silver print, medium format negative.

Architetture Corporee (Corporeal Architecture), Rome, 2004-2005.²

Descubro el trabajo de Hans Bellmer y Günter Brus, la filmografía de Federico Fellini, las iglesias barrocas, las pinturas de Caravaggio y las estatuas romanas, desperdigadas por la ciudad de Roma y sus jardines, rebosantes de vida y exhuberancia, me fragmento como ellas. Aunque pueda parecer una destrucción, se trata de una reconstrucción del cuerpo y una celebración del sujeto erótico, recuperándolo del silencio al que lo ha sometido la tradición religiosa y filosófica occidental.

² <https://diana-coca.com/2017/11/21/architetture-corporee-roma/>

Fig. 3: Diana Coca, *¿Por qué las mujeres tardan tanto en el baño?* from the serie *Architettura Corporee*, Rome, 2004, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Fig. 4: Diana Coca, *Caballo* from the serie *Architettura Corporee*, Rome, 2004, 30 x 30 cm, gelatin silver print, medium format negative.

Athletics of Intimacy, Madrid, 2006.³

Exploro la capacidad de la fotografía de relacionarse con el tiempo, el espacio, las personas y los afectos, convirtiéndose en un objeto con memoria, que permite recordar las emociones y sensaciones más profundas. Como un viaje a través de la luz, una manifestación de la energía, de lo no visible, lo intangible, exploración del cuerpo físico para recordar su relación con cuerpos otros y su capacidad de sentir,

Fig. 5 & 6: Diana Coca, Serie *Athletics of intimacy*, Madrid, 2006, 13,5 x 7,5 cm, gelatin silver print, medium format negative.

³ <https://diana-coca.com/2017/11/21/you-me-madrid/>

aceptando, expresando e indagando en las emociones, las sensaciones y sus significados. Inspirada por Carolee Schneemann.

Escorzos para la ansiedad (Anxiety Foreshortening Figures), Madrid, 2007.⁴

Estudio y adaptación de las *Anthropométrie de l'époque bleue* de Yves Klein y *La Metamorfosis* de Frank Kafka, una crónica del desasosiego donde está presente la idea de miedo, la soledad y la marginación de los seres humanos en la contemporaneidad. Kafka fue testigo de la Revolución Industrial, sin embargo, nosotros somos testigos de una Revolución Tecnológica donde cada vez es más frecuente el aislamiento y la incomunicación, las actitudes de la era de las nuevas tecnologías, que tienen mucho que ver con la dificultad para mantener relaciones físicas. El resultado es un viaje hacia dentro, que acaba en encierro. En mi reinterpretación a través de videoperformance, el énfasis no se pone en la animalización de la protagonista -su transformación en insecto-, sino en su deshumanización. Parto de la experiencia subjetiva para reflejar estados de estrés, ansiedad y desconocimiento ante un entramado burocrático que nos encierra en una estructura laberíntica, que no comprendemos y que no comprenderemos jamás, donde somos un número, sujetos sin identidad y sin nombre.

Fig. 7: Diana Coca, *Escorzos para la ansiedad*, Madrid, 2007, film stills

⁴ <https://diana-coca.com/2017/11/21/escorzos-para-la-ansiedad-madrid/>

***Tierra (Earth), Pollença, 2007.*⁵**

La confusión de mi cuerpo con la tierra, como un conjuro de brujería, puede entenderse como el deseo mágico de recuperar mi tierra, raíces y cultura, tras años viajando constantemente. La tierra aparece como posible activadora de esta identidad nómada e híbridas. Me integro en la tierra de origen, la isla de Mallorca, para poder mantener la idea de un posible destino, ritualizando mi origen.

Fig. 8: Diana Coca, *Tierra II* from the serie *Tierra*, Pollença, 2007, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Fig. 9: Diana Coca, *Tierra I* from the serie *Tierra*, Pollença, 2007, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

⁵ <https://diana-coca.com/2017/11/21/tierra-pollenca/>

Arlés Bruto (Wild Arles), Arles, 2008.⁶

Estudio el autoretrato performativo y el azar, deconstruyendo la imagen de mujer como muñeca rota, fetichizada y objetualizada, a la vez que sujeto activo de la acción. El cuerpo lo utilizo como un lugar de rebeldía, un terreno de experimentación y subversión, buscando la tensión que produce el erotismo. De manera crítica revelo una *anti-pin up*, una ilusión de curvas y agujeros, sexualidad y deseo. Inspirada por las foto-performances de Pierre Molinière.

Fig. 10: Diana Coca, *Arlés Bruto 11*, from the serie *Arlés Bruto*, Arles, 2008, 11 x 11 cm, gelatin silver print selenium toned, medium format negative

Fig. 11: Diana Coca, *Arlés Bruto 13*, from the serie *Arlés Bruto*, Arles, 2008, 11 x 11 cm, gelatin silver print selenium toned, medium format negative

Donde el tiempo no pasa (Where time does not pass), Ribadavia, 2008.⁷

La privacidad de la habitación está íntimamente relacionada con aquellos que allí duermen, con placeres pasados, con intimidades vividas, con momentos perdidos. Nos hemos introducido en la casa de mi abuela gallega Luz. Estas imágenes hablan de su presencia fantasmagórica en la casa, su energía, en una poética manifestación del dolor personal por su muerte y un luto realizado en soledad, mientras estudiaba en Nueva York con una beca. Supongo que en parte por eso me parece una ciudad triste y solitaria.

⁶ <https://diana-coca.com/2017/11/21/arles-bruto-arles/>

⁷ <https://diana-coca.com/2017/11/21/donde-el-tiempo-no-pasa-ribadavia/>

Fig. 12: Diana Coca, *Donde el tiempo no pasa 6*, from the serie *Donde el tiempo no pasa*, Ribadavia, 2008, 10 x 10 cm, gelatin silver print, medium format negative.

Fig. 13: Diana Coca, *Donde el tiempo no pasa 4*, from the serie *Donde el tiempo no pasa*, Ribadavia 2008, 10 x 10 cm, gelatin silver print, medium format negative.

***Views from Home, New York, 2008.*⁸**

Durante mi estancia en Nueva York la legislación vigente no nos permitía instalar la cámara con trípode en el espacio público, a través de leyes antiterroristas que no garantizaban el respeto de los derechos fundamentales ni el procedimiento de

Fig. 14 & 15 : Diana Coca, *Views from Home V*, from the serie *Views from Home*, New York, 2009, 40 x 40 cm, gelatin silver print, medium format negative.

⁸ <https://diana-coca.com/2017/11/21/views-from-home-nueva-york/>

habeas corpus en caso de detención. Por ello fotografié los espacios domésticos donde viví en soledad, dentro de escenarios siniestros que recordaban la iluminación, estilo y temas del cine negro estadounidense de los años 40 y 50 del siglo pasado: la paranoia, pérdida, inseguridad, claustrofobia, nostalgia, miedo al futuro y pasión por el pasado. Inspirada por el trabajo de Louise Bourgeois.

***Last Dinner, New York, 2008.*⁹**

¿Soy objeto, sujeto o ambos? ¿Cuál es la línea entre lo público y lo personal, lo íntimo-social, individual-grupal, interior-exterior, figurativo-abstracto, real-virtual, cuerpo-pensamiento? En estas imágenes me presento como objeto que va a ser devorado y como sujeto que va a devorar. Como un Saturno parricida, donde objeto y sujeto crean una relación paradójica, sin posibilidad de realización porque la acción del sujeto sobre el objeto acabaría con ambos. De ahí nace la tensión, contradicción, imposibilidad y autodestrucción latente en la imagen representada. Me apasionan piernas, pies, tacones, fetiches transgresores de la sinuosa línea entre lo público y lo personal.

Fig. 16: Diana Coca, *Last Dinner I* from the serie *Last Dinner*, New York, 2008, 110 x 110 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

⁹ <https://diana-coca.com/2017/11/21/last-dinner-nueva-york/>

Naturaleza Extrema (Extreme Nature), Oaxaca, Beijing, 2009-2010.¹⁰

Primeras invasiones del espacio público experimentando con mi propio cuerpo fragmentado, un cuerpo indócil. El autorretrato y la figura en movimiento buscan la violencia del con-traste entre los espacios urbanos con la naturaleza no violada por el ser humano. El cuerpo no aparece nunca por completo, sino por partes o hecho astillas - el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari - , dotando de subjetividad al autorretrato. Las piernas y el fetiche del tacón son ejes fundamentales, con los que puedo esculpir la forma. Utilizo los glúteos como una provocación, sobretodo a través de las posturas, que remiten a lo obscuro en un sentido deleuziano: lo oculto que no debería salir a escena.

Fig. 17: Diana Coca, *Naturaleza Extrema II* from the serie *Naturaleza Extrema*, Oaxaca, 2009, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative

Fig. 18: Diana Coca, *Naturaleza Extrema X* from the serie *Naturaleza Extrema*, Beijing, 2010, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative

Inspirada por la filmografía de Luis Buñuel, la serie *Naturaleza Viva* de Maruja Mallo, Frida Kahlo, Pipilotti Rist, Ana Laura Aláez, las foto performances de Ana Mendieta. y la poesía de Ernesto Carrión.

The City of the Broken Dolls, Beijing, 2010.¹¹

Siguiendo en la línea de trabajo anterior, de toma del espacio común, construyo una narrativa visual en base a posturas violentas, desequilibradas e impulsivas, evitando la postura yacente típica de la tradición artística occidental, para esquivar la representación patriarcal de la musa pasiva y del desnudo femenino. Utilizo un cuerpo erógeno que no sólo representa, sino que también pasa a la acción y

¹⁰ <https://diana-coca.com/2017/11/21/naturaleza-extrema-pekín-oaxaca/>

¹¹ <https://diana-coca.com/2017/11/21/the-city-of-the-broken-dolls-pekín/>

presenta en la calle. De esta manera tiene un poder performativo, a través del cual se arrastra y pretende transformar la manera en que transitamos las calles y vivimos el espacio común. Narra la historia de una mujer salvaje, con lo que he querido reflejar la cantidad de muñecas rotas, mujeres que sufren violencia en la China contemporánea. Sin embargo, no es un tema de debate público aunque afecte a gran parte de la población. La censura social es especialmente cruel hacia las mujeres mayores de cuarenta años, solteras y sin hijos, que son insultadas y maltratadas psicológicamente, tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Inspirada por la fotografía de Alberto García-Alix, las performances de Marina Abramovic y Hannah Wilke, así como los personajes cinematográficos de Dorothy en *El Mago de Oz*, Jodie Foster en *Taxi Driver* y el comic de *Wonder Woman*.

Fig. 19: Diana Coca, *The City of the Broken Dolls IV*, from the serie *The City of the Broken Dolls*, Beijing, 2010, 60 x 60 cm & 80 x 80 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Fig. 20: Diana Coca, *The City of the Broken Dolls II*, from the serie *The City of the Broken Dolls*, Beijing, 2010, 60 x 60 cm & 80 x 80 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Souvenir, Beijing, 2010.¹²

Planteo fotoperformances que suponen la invasión del espacio público por un cuerpo semidesnudo – que, como tal, corresponde más al ámbito de lo privado – planteando tabúes y ciertos comportamientos sociales ridículos en torno a ese cuerpo. Con ello he querido investigar hasta donde llegan los límites de la censura en la China de 2010 fotografiando en las zonas más turísticas y con más aglomeraciones de personas que he podido encontrar. Sorprendentemente no

¹² <https://diana-coca.com/2017/11/21/souvenir-pekini/>

tuve ningún problema con las autoridades, a pesar de tratarse de lugares como la plaza de Tiannanmen, La Gran Muralla y la zona artística 798. Incluso siendo abiertamente provocadora en las acciones para la cámara, con el cuerpo semidesnudo, no sólo no he tenido problemas con la gente ni con las fuerzas del orden, sino que los propios viandantes o turistas han querido participar en el proyecto con una actitud abierta, lúdica, respetuosa, divertida y sorprendente, ya sea ayudándome a realizar las tomas o documentando la acción con fotografías que luego han compartido en internet. Inspirada por las fotografías de Rong Rong & Inri.

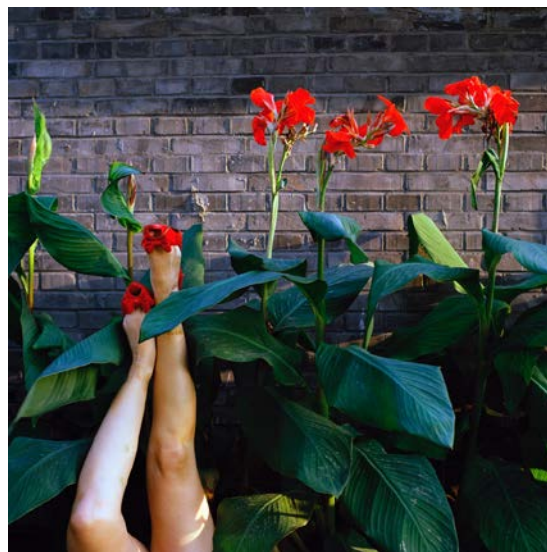

Fig. 21: Diana Coca, *Souvenir Gran Muralla 5*, from the serie *Souvenir*, Beijing, 2010, 20 x 20 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Fig. 22: Diana Coca, *Souvenir Tian 'nanmen 1*, from the serie *Souvenir*, Beijing, 2010, 100 x 100 cm, 40 x 40 cm & 20 x 20 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

***La Purísima, Beijing, 2010.*¹³**

Serie foto-gráfica sobre la ocupación creativa del espacio público, del suelo y del mundo desde los cuerpos afectivos, la música, el baile, lo coreográfico, la performance y lo colectivo. Retrata un concierto/performance del grupo madrileño de jazz y cuplé 'De La Purísima', que organizamos inesperadamente en los barrios pekinéses de Caochangdi y 798. Estas prácticas artísticas nos ofrecen la posibilidad de modificar el mundo, que nos confronta directamente con el neoliberalismo, el capital y la policía. En palabras de Hannah Arendt: 'donde lo absolutamente inesperado (...) performe lo infinitamente improbable'.

¹³ <https://diana-coca.com/2017/11/21/la-purissima-pekini/>

Fig. 23: Diana Coca, *La Purissima 1*, from the serie *La Purissima*, Beijing, 2010, 100 x 70 cm & 12 x 8 cm, digital print in museum quality paper, digital photograph.

Fig. 24: Diana Coca, *La Purissima 5*, from the serie *La Purissima*, Beijing, 2010, 100 x 70 cm & 12 x 8 cm, digital print in museum quality paper, digital photograph.

Contranarrativas Femeninas (Feminine Counter-narratives), Beijing, 2011.¹⁴

Esta serie presenta retos por partida doble, en primer lugar al utilizar el discurso artístico para romper con el modo de representar el cuerpo femenino, y en segundo lugar por hacerlo en China con una modelo local. La mujer es retratada de manera no complaciente, utilizando su fuerza para rebelarse contra lo establecido, una mujer que se reivindica a sí misma y su corporalidad, retratando a un ser vivo, que deja de ser un objeto inanimado para transformarse en un ser humano activo que resuelve situaciones reales, permitiendo al espectador ser una extensión de las circunstancias que se narran. Se trata de mostrar a una mujer autónoma y valiente, que usa la naturaleza y la ciudad a su antojo. El proyecto ha sido realizado en localizaciones exteriores de Pekín y alrededores, lugares poco glamurosos de la calle, mercados, parques, montañas, zonas en construcción, carreteras, etc. en los que se ha burlado la necesidad de permisos y transgredido las pautas establecidas por las autoridades para las creaciones artísticas. Para esta nueva generación de mujeres chinas, inquietas y enfrentadas a su entorno, el arte les permiten huir, volar, o incluso soñar, buscarse y encontrarse a sí mismas en el proceso de construir nuestra libertad. Hay referencias a la fotografía de Sarah Moon, Guy Bourdin, Tim Walker y Norman Parkinson; el cine de Pedro Almodovar y David Lynch; a la representación de la mujer en películas como *Working Girl* o *Blade Runner*; a la música de Patti Smith y las bandas de rock'n'roll chino.

¹⁴ <https://diana-coca.com/2017/11/21/contranarrativas-femeninas-pekín/>

Fig. 25: Diana Coca, *CONTRA NARRATIVAS FEMENINAS 31*, from the serie *Contra narrativas femeninas*, Beijing, 2011, 100 x 100 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

Compro, luego existo (I shop, therefore I am), Beijing, 2012.¹⁵

La subjetividad del capitalismo tardío se desarrolla en una reproducción constante de una poética de mercancías, logotipos y marcas comerciales, todo lo cual impregna nuestros cuerpos, lenguaje y percepción, formando identidades. Con este proyecto – inspirada en la obra de Sylvie Fleury, Bandi Panda, Ma Qiusha y en las procesiones de la Semana Santa española y mexicana – trabajo una representación enclaustrada, pero a la vez pongo de manifiesto el poder liberador del arte y del humor respecto a la mercantilización de las identidades por parte del capital. En la historia de la humanidad, siempre ha habido formas de controlar y guiar el cuerpo humano. Ahora se extiende a otras formas de servidumbre a nivel planetario: una fascinación consumista masiva y generalizada, no sólo en la China contemporánea, sino una plaga compulsiva que se extiende a nivel global. Una nueva manera de esclavitud y control sobre el ser humano. En este contexto, la mujer, en lugar de ser símbolo de resistencia, se convierte en el gran objeto que garantiza las ventas. Así, el potencial humano, fuente de vida, se pulveriza hasta quitarle su poder, convirtiéndose en una marioneta que avanza caótica, desnuda, ciega y sorda.

¹⁵ <https://diana-coca.com/2017/11/22/compro-luego-existo-pekín/>

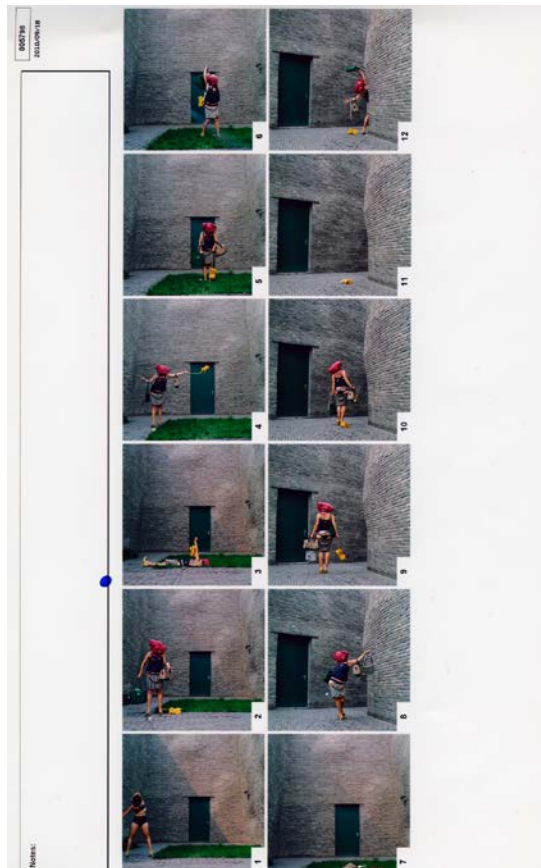

Fig. 26: Diana Coca, *Compro luego existo*, Beijing, 2012, 30 x 18 cm, contact sheet, medium format negatives

***Telluric Woman, Beijing, 2012.*¹⁶**

El cuerpo es como la tierra. Es una tierra en sí mismo. Y es tan vulnerable al exceso de edificaciones como cualquier paisaje, pues también está dividido en parcelas, aislado, sembrado de minas y privado de su poder. No es fácil reconvertir a la mujer salvaje mediante planes de remodelación', cita de Cla-rissa Pinkola Estés en 'Mujeres que corren con los lobos'. Inspirada por el trabajo de Hu Xiaoyuan y Egon Schiele.

¹⁶ <https://diana-coca.com/2017/11/22/telluric-woman-pekin-2012/>

Fig. 27: Diana Coca, *Telluric Woman*, Beijing, 2012, 100 x 50 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative.

***Umbilical*, Beijing, 2012.¹⁷**

Un proyecto-homenaje al poeta chino Li Bai (701-762), poeta romántico de la Dinastía Tang. Realizado durante las inundaciones del verano de 2012, cuando unas lluvias torrenciales en China provocaron inundaciones que causaron cientos de muertos y miles de evacuados, así como el caos generalizado en Pekín, donde fui testigo de paisajes y escenas inquietantes. Vivir en primera persona la catástrofe natural originó esta serie fotográfica, una manera subjetiva de representar las

Fig. 28: Diana Coca, *Umbilical*, Beijing, 2012, 80 x 160 cm, digital print in museum quality paper, medium format negative

¹⁷ <https://diana-coca.com/2017/11/22/umbilical-pekín/>

escenas del caos y desconcierto, una metáfora de las inundaciones emocionales. Se trata de un enfrentamiento físico con el miedo, simbolizado con el agua sucia y estancada del parque Wanging, miedo la intimidad, miedo a quedarme embarazada. Inspirada por los trabajos de Zhang Jie, Valentine Penrose, Dorothea Tanning, Remedios Varo y Unica Zurn.

Voluntary Martyrdom, Beijing, 2012.¹⁸

Un proyecto muy personal que reflexiona en torno a la mujer y a las relaciones autodestructivas. A veces sucede sin darnos cuenta e ignorando nuestro instinto, a veces reproduciendo patrones educativos socioculturales de conducta nefasta. Relaciones narcisistas y vampíricas inmersas en juegos de violencia psicológica, menos obvia que la física, pero tan sutil que la convierte en igualmente peligrosa y corrosiva. Una idea de amor romántico que perpetúa la violencia, niega la plenitud de las personas y de las relaciones entre seres vivos basadas en la igualdad. Una Anna Karenina que pone expectativas demasiado altas en el amor, en el deseo y en

Fig. 29: Diana Coca, *Voluntary Martyrdom*, Beijing, 2012, film still.

la lucha por la felicidad. León Tolstói retrata a la perfección las relaciones sentimentales que se van volviendo de cada vez más apasionadas, obsesivas, autodestructivas y, a la vez, más egoístas, mientras que el amor del ser querido se va extinguiendo, ya que no era realmente amor, sino la satisfacción de una vanidad. Inspirada por el trabajo *Les Tortures Volontaires* de Annette Messager, Sanja Ivekovic, Camille Claudel, la pintura de Martin Wehmer's, la filmografía de

¹⁸ <https://diana-coca.com/2017/11/24/voluntary-martyrdom-pekini/>

Wong Kar Wai, así como las películas *Metropolis* de Fritz Lang y *Blade Runner* de Ridley Scott.