

gina pane
intersecciones

Un proyecto comisariado por Juan Vicente Aliaga

intersections

A project curated by Juan Vicente

gina pane. Detalle de *Action Psyché* (1974).
Colección IAC, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes © ADAGP Paris © VEGAP, León, 2015-16

gina pane. Detail of *Action Psyché*, (1974).
Collection IAC, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes © ADAGP Paris © VEGAP, León, 2015-16

gina pane, intersecciones intersections

La obra de gina pane (1939, Biarritz, Francia – 1990, París, Francia) ha pasado a la historia del arte contemporáneo como autora de acciones centradas en la producción de la herida. Estos trabajos corporales eran la consecuencia de un proyecto largamente preparado. El cuerpo vivido suponía para ella tanto la base biológica y psicológica como el cuerpo social. Con sus acciones, gina pane trataba de abrirse a los demás –*l'autre*-, y acercarse a las realidades humanas (la identidad, el dolor, el lenguaje...) a partir de sus propias vivencias.

Dicho esto, la obra de pane recoge muchas otras problemáticas. Y es que esta artista franco-italiana atravesó con su producción inquietante y compleja un periodo de la historia en el contexto internacional en el que los debates sobre el arte tenían un fuerte componente sociológico y en el que se hablaba de la alienación del ser humano, sometido al consumismo y a la inactividad social.

Esta exposición, la primera monográfica que se realiza en España desde 1990, está articulada en torno a distintos ejes: la responsabilidad del individuo en relación a la naturaleza y su deterioro, el impacto de los condicionamientos sociales, económicos y políticos en el mundo (también en el arte); el cuerpo como terreno de exploración y como símbolo de la fragilidad y el dolor; las relaciones emocionales con los demás y en particular con las mujeres; la fascinación por lo sagrado.

Con esta muestra sobre gina pane se propone una lectura en la que se subraya la dimensión holística e interseccional de una obra de difícil comprensión, llena de signos y símbolos. El recorrido de carácter cronológico está estructurado en torno a tres salas; en la primera, se despliegan un conjunto de propuestas elaboradas a lo largo de los años sesenta y principios de los setenta que muestran la diversidad estética y conceptual de la artista incidiendo en la inquietud por el deterioro y contaminación de la naturaleza —*La pêche endeuillée* [La pesca enlutada], 1968-69—, amenazada al igual que lo estaban las vidas de muchos individuos inmersos en situaciones de guerra —*Action Escalade non-anesthésiée* [Acción Escalada no anestesiada], 1971—. El acercamiento a los demás y el conocimiento de la vida ajena, concretamente de una familia, fue también uno de los ejes centrales de su obra —*Action Je* [Acción Yo], 1972— en la que el binomio individualidad-colectividad adquiere plena relevancia.

En la segunda sala se concentran los paneles fotográficos que evocan las complejas acciones en las que pane aborda cuestiones como la alienación humana, la singularidad femenina y la entrega y afecto hacia las mujeres junto a la aparición de la herida. Esta simboliza a veces la obstaculización del habla y en otras ocasiones se asocia a un ritual que entremezcla el erotismo y el misticismo.

Finalmente en la tercera sección se exponen obras realizadas en los años ochenta, una vez terminada la etapa de las acciones. En ellas pane propone el concepto de *partitions* para referirse a la idea de división y de partitura, una forma de ordenar el espacio y también la mente a través de la evocación de la infancia y de sus experiencias personales.

La artista volvió entonces a aproximarse a la herida pero esta vez metafóricamente en su tratamiento simbólico de los materiales que componen su obra de carácter sacro y apariencia abstracta, aunque las preocupaciones sociales no la abandonan y llegan prácticamente hasta el final de su experiencia artística —*Le riz n° 2* [El arroz n° 2], 1985-86—.

gina pane, intersections

gina pane (1939, Biarritz, France – 1990, Paris, France) earned a place in the history of contemporary art thanks to her actions focused on the production of wounds. Her works with the body were nonetheless the result of a well-prepared project. Pane addressed the body in performance both as a biological and psychological groundbase as well as a social body. With her actions, gina pane endeavoured to open up to others —to the *other*— and to get closer to different human realities such as identity, pain, and language through her own experiences. Having said that, pane's work also addresses many other issues. The unsettling and complex practice of this French-Italian artist cut across a period of history in which debates in the art world had a strong sociological component, turning its attention to the alienation of the human being subjected to consumerism and social inactivity.

This exhibition, the first one-person show of the artist's work in Spain since 1990, explores different strands of her practice: individual responsibility towards nature and its degradation; the impact of social, economic and political conditions in the world (and also in art); the body as a field for exploration and as a symbol of fragility and pain; emotional relationships with others and particularly with women; and a fascination with the sacred.

This project of gina pane's work affords an interpretation underscoring the holistic and intersectional quality of a practice which is often difficult to decipher, full as it is of signs and symbols. The show is divided chronologically into three rooms. The first contains a group of works created in the sixties and early seventies that mirror the artist's aesthetic and conceptual diversity. For instance, we can see her concern for the degradation and pollution of nature —*La pêche endeuillée* [Fishing in Mourning], 1968-69, and also for the threatened lives of individuals caught up in wars —*Escalade non-anesthésiée* [Non-anaesthetised Climb], 1971. Another core axis of her practice was to engage with others and to get to know their lives, especially that of a family —*Action Je*, 1972— in which the connection between individuality and collectivity takes on its full meaning.

The second room showcases pane's *constats d'action* [proof of action], a kind of photographic panel of the complex actions in which the artist addressed issues such as human alienation, female singularity and her dedication and affect towards women, as well as the appearance of the wound. Sometimes the latter symbolises the obstruction of speech while on other occasions it is associated with a ritual that combines eroticism and mysticism.

Finally, the third section features works from the eighties, after she had concluded her phase of actions. Here, pane invented the concept of *partitions* to allude to the idea of division and also to the score (*partition de musique*), a form of ordering space and the mind by evoking childhood and personal experiences.

The artist then returned to the wound but this time metaphorically in her symbolic treatment of materials in sacred and apparently abstract works. That being said, she was never to abandon social concerns, which she continued to explore until the end of her career —*Le riz n° 2* [Rice no. 2], 1985-86.

Sans titre (n°31)

[Sín título (n° 31); Untitled (no.31)], 1962-67

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

80 x 61 cm

Sans titre (n°13)

[Sín título (n° 13); Untitled (no.13)], 1962-68

Óleo sobre lienzo Oil on canvas

130 x 97 cm

Cortesía de Anne Marchand y Kamel Mennour, París

Courtesy of Anne Marchand and Kamel Mennour, Paris

Estas pinturas se llevaron a cabo después de la formación de la artista en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y en el Taller de Arte Sagrado dirigido entonces por la pintora Edmée Larnaudie. Se trata de unas obras claramente inmersas en la abstracción geométrica.

Las principales referencias para la artista fueron Malevich y los constructivistas rusos que le influyeron en el uso de las formas geométricas, simples o complejas, en el contraste entre el blanco y el negro y en el manejo de un cromatismo variado. Dicho esto, se observa en estas obras un vivo interés por el espacio y el volumen lo que la alejaría de la planimetría usada por otros artistas de estética más rígida. Al superponer diferentes áreas coloreadas, y teniendo en cuenta los efectos físicos y visuales que producen los colores fríos y cálidos, gina pane introduce el movimiento y la sensación de espacio.

La impronta del color en esta etapa inicial de su trayectoria tendrá continuidad en el arte de acción desarrollado en los setenta con carácter simbólico y especialmente en las obras, de temática sagrada o no, de los ochenta.

These paintings were made just after the artist had finished her studies at École des Beaux-Arts in Paris and at the Atelier d'Art Sacré, then run by the painter Edmée Larnaudie. As one can see, they are clearly indebted to geometric abstraction.

At the time, the artist's main influences were Malevich and the Russian constructivists and their use of simple or complex geometric forms, contrasts between black and white, and their handling of complementary colours. That being said, in these paintings one can observe an evident interest in space and volume that distances her from the largely planimetric structure used by other artists with a more rigid aesthetic. By layering different areas of colour and cognisant of the physical and visual effects produced by warm and cool colours, pane invested the paintings with a sensation of space and movement.

The importance of colour in this early phase of the artist's career was perpetuated in her symbol-based actions from the seventies and especially in the eighties, including her works engaged with sacred themes.

Souvenir enroulé d'un matin bleu

**[Recuerdo envuelto de una mañana azul; Remembrance
Wrapped in a Blue Morning], 1969**

Aluminio y fieltro sobre rollo de madera
Aluminium and felt stuck on wooden roll
8 x 79 x 22 cm

Colección de Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire
Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

Esta obra se expuso por vez primera en Turín en una etapa en la que Gina Pane empezó a frecuentar sobremanera la escena artística italiana lo que continuaría haciendo en años posteriores.

La obra es de factura sencilla. Consta de un pedazo de fieltro azul enrollado sobre un rollo de madera que ha sido fijado en una estructura de aluminio en la que ha inscrito el título en italiano, *Ricordo avvolto di un mattino blu*. El italiano es lengua de uso familiar y aparece con frecuencia en su trabajo; la artista pasó su infancia y adolescencia en Italia siendo además su padre de ese país y su madre austriaca.

Esta obra inusual en su recorrido artístico parece evocar mediante la utilización del color y del texto un acontecimiento feliz en la memoria de la artista. El uso del fieltro transmite asimismo una calidez que se vincula a un recuerdo de niñez cuando ella cortaba discos de fieltro para usar en pianos que se iban a reparar; este material va aquí unido también al azul del cielo de las montañas del Piamonte, paisaje de su infancia.

El mismo azul reaparecerá más tarde en las obras denominadas *Partitions* (Particiones) de las que se exhiben algunos ejemplos en MUSAC. También lo hará en los abrigos de los santos en la última etapa de su producción.

This work was exhibited for the first time in Turin, at the beginning of a period that would last many years when Gina Pane forged strong links with the Italian art scene.

Deceptively simple, it consists of a piece of blue felt wrapped around a wooden rail attached to an aluminium structure bearing the inscription *Ricordo avvolto di un mattino blu*. The artist was well conversant with the Italian language and used it often in her work. Though born in France, her father was Italian and her mother Austrian, and she had spent part of her childhood and teenage years in Italy.

An atypical piece within Pane's overall output, the use of colour and the text itself would appear to evoke a happy personal memory. Likewise, the choice of felt conveys a sense of warmth that connects with her childhood when she remembers cutting felt discs for her father, a piano restorer. The colour of the material is also associated with the blue of the sky in Piedmont, the mountainous landscape of her childhood.

The same blue would appear again in works from her *Partitions* series, some of which are also on display in this exhibition at MUSAC, and also reappears in the clothing of the saints in her final suite of works with sacred themes.

Action, Stripe-Rake

[Acción raya-rastrillo], 1969

4 m² de arena, 2 m² de humus y un rastrillo diseñado por la artista
4 m² of sand, 2 m² of hummus and a rake designed by the artist

170 x 200 x 200 cm

Colección de Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire
Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

gina pane pensó en la participación del público como un motor fundamental que permitiera activar una obra consistente en el espacio ocupado por una extensión de arena dentro de la cual había un cuadrado de humus. En un principio imaginó que se podrían utilizar distintos utensilios o aperos que servirían para hacer trazos en la arena o también en otras superficies como las cubiertas por la nieve o los guijarros. Con ello se proponía encontrar o recuperar el gesto primitivo, es decir el que conduce a los actos elementales: calentarse, fecundar, preservar la vida...

En una línea semejante elaboró *Manipulation d'humus* (Manipulación de humus), en 1970, con la intención de preservar elementos vitales. Se trataba por tanto de operar sobre un terreno vacío con un humus húmedo mezclado a todo tipo de semillas en contacto con el viento.

Estas piezas se enmarcan en un contexto en el que gina pane exploró el entorno natural con unos planteamientos que apuntan a la protección de la naturaleza con una dimensión que hoy se definiría como ecológica.

For gina pane audience participation was a key element in activating a work, in this case consisting of a square of sand on which a smaller square of dark humus is sitting. At first she had toyed with the idea of using various tools or implements to comb or make marks in the sand, and also the idea of using other materials such as snow or pebbles. What she wished to propose is a return to a primeval gesture that engages with such basic acts as providing warmth, fertility, protecting life, and so on.

In a similar vein, in 1970 she created *Manipulation d'humus* (Manipulation of Humus), with the intention of preserving vital elements. The idea was to intervene in a piece of barren land with humus mixed with all kinds of seeds blown by the wind.

These pieces can be inscribed within gina pane's exploration of the environment from the perspective of protecting nature using an approach that we can now recognise in hindsight as ecological.

La Pêche endeuillée

[La pesca enlutada; Fishing in Mourning], 1968-69

180 piezas de madera pintadas en negro, cuerda y textil
One hundred eighty wooden pieces painted in black, rope and fabric

15 x 500 x 730 cm; Aprox. approx. 50 m²

Colección de Frac des Pays de la Loire
Collection Frac des Pays de la Loire

Esta obra se llevó a cabo en la galería Diagramma de Milán. El origen de la misma es anterior pues parte de una reflexión de la artista sobre la experiencia atómica realizada por los norteamericanos en 1954 que causó heridas a un conjunto de pescadores japoneses y la muerte de muchos peces. Como es sabido Estados Unidos ocupó el territorio nipón después de la segunda guerra mundial y ha mantenido durante la guerra fría y hasta día de hoy bases militares en ese país.

En la obra gina pane decidió utilizar piezas de madera tintadas de negro unidas por cuerdas lo que parece remitir a las redes de los pescadores. La sobriedad de los materiales y el recurso a materias de origen natural puede vincularse a las propuestas de algunos artistas que reivindicaban el uso de materias sencillas y naturales frente a otras estéticas favorecedoras de la codicia industrial del sistema capitalista.

Con esta obra impactante y de título clarificador gina pane pone el foco sobre la contaminación de la naturaleza y la muerte de seres humanos a manos de la fría experimentación científica.

The work was exhibited for the first time at Galleria Diagramma in Milan. The underlying idea can be traced to the artist's reflections on the atomic experiments carried out by the USA in 1954 which led to fatal consequences for Japanese fishermen; it also caused mass fish deaths. After the Second World War the USA occupied Japan and throughout the cold war and even until the present day it has maintained military bases in the country.

gina pane used black-painted wooden blocks joined by ropes for this piece that brings to mind a fishing net. The simplicity of the elements and the use of natural materials puts us in mind of works by some artists who defended the use of simple, natural materials in contradistinction to other prevailing aesthetics that accommodate the industrial greed of the capitalist system.

With this striking piece and its explicative title gina pane lends a focus to the contamination of nature and the death of human beings as a result of cold-blooded scientific experimentation.

Action escalade non anesthésiée

[Acción Escalada no anestesiada; Non-anaesthetised Climb],
1971

Fotografías en B/N y estructura metálica
B/W photographs and metal structure

323 x 320 x 23 cm

Fotógrafo Photographer: Françoise Masson

Cortesía de Centre George Pompidou, París
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle
Courtesy of Centre George Pompidou, Paris
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle

Esta acción que inaugura una década de un intenso trabajo con su propio cuerpo se llevó a cabo en el estudio de la artista, sin público, salvo la presencia de algunas personas cercanas entre ellas la fotógrafa Françoise Masson que, siguiendo las precisas indicaciones de la artista, tomaría las imágenes del acto.

En un texto escrito por gina pane se alude a que la acción consiste en escalar un objeto-escalera de metal, erizado de puntas afiladas. gina pane establece un paralelismo entre su situación personal y la escalada militar y política en la guerra de Vietnam, el conflicto armado de mayor envergadura y repercusión de la mal llamada guerra fría.

pane habla de dolor físico y de dolor interno, profundo, moral, y por consiguiente de sufrimiento pero esta propuesta supone asimismo una llamada de atención sobre la actitud anestesiada de la población.

La obra, a modo de díptico, se compone del armazón metálico utilizado para la acción y de un imponente panel de fotografías que muestran desde diferentes ángulos (cercanos, lejanos) los detalles de la ascensión.

Performed in her studio without an audience, except for a few close friends and the photographer Françoise Masson who took photos following pane's precise instructions, this action was the opening salvo in a decade of intense work with her own body.

In one of her writings, gina pane said that the action consisted in climbing a metal ladder-object studded with sharp points. She suggests a parallel between her own personal action and the military and political escalation of the Vietnam War, the most far-reaching military conflict of the cold war.

pane speaks of both physical pain and a profound, inner moral pain and the suffering it produces, but this work is also a wake-up call to an anaesthetised population.

The diptych work consists of the metal structure used in the action and an imposing panel of photographs capturing various angles, close-ups and panoramic views of her climb.

Nourriture, Actualités télévisées, Feu

[Alimentos, noticias televisivas, fuego; Nourishment, Televised News, Fire], 1971

Fotografía B/N y escritos en tiza y pastel sobre panel de madera

B/W photograph, chalk, pastel and text on wooden panel

Políptico de cuatro paneles Four pannel polyptych

103,5 x 204 cm; 103,5 x 51 cm c/u each

Cortesía de Frac Aquitaine, Bordeaux Courtesy of Frac Aquitaine, Bordeaux

Este políptico recoge fotografías y textos procedentes de la acción realizada en la casa del señor y la señora Fregnac en París a la hora de la cena, y consiste en tres partes:

A la entrada del apartamento el público tenía que depositar un 2% del salario mensual en una caja fuerte. Era importante que se pensara en la dimensión económica del proyecto.

En la primera parte durante hora y cuarto la artista masticó e ingirió 600 gramos de carne cruda picada hasta llegar a perturbar la relación entre el órgano del aparato digestivo y la pulsión instintiva de nutrición. La carne consumida de este modo provocaba náuseas lo que subraya la idea de que la carne cruda procede de un animal muerto.

En la segunda parte de la acción la artista seguía las noticias de la televisión desde una posición incómoda pues estaba sentada delante de una bombilla que le deslumbraba. De algún modo pretendía trasponer las imágenes audiovisuales del contexto global al situacional de ese momento. En una mesa baja se encontraban distintas publicaciones de tipo económico que abordaban cuestiones como la agricultura, la cría de animales y los problemas de nutrición planetaria.

En la tercera parte, la artista caminaba descalza sobre una superficie con pequeños fuegos que iba apagando.

gina pane entrevera en esta acción la base económica de actividades humanas tan básicas como la alimentación, con los hábitos individuales y colectivos claramente influida por el contexto político y social.

This four-part polyptych contains photos and texts from the action performed *chez monsieur* and *madame Fregnac* in Paris at supper time, which consisted of three acts.

At the entrance to the apartment the audience had to leave 2% of their monthly wage in a safe because the artist believed that it was critical for them to consider the economic implications of the project.

In the first act, for an hour and fifteen minutes the artist force-fed herself 600 grammes of ground raw meat until forcing a crisis between her body's digestive apparatus and the instinctive drive for nourishment. Eating raw meat provoked nausea and underscored the idea of the provenance of the meat from a dead animal.

In the second act, the artist watched the evening television news crouched in an uncomfortable position in front of a blinding light. What she wanted to do was transpose the audiovisual images of the global context onto the situational context of the present moment. On a coffee table was a range of different economic journals addressing issues on agriculture, animal breeding and problems of world nutrition.

In the third act, the artist extinguished small flames with her bare feet.

The action afforded an insight into the economic footing of such basic human activities as nourishment and disclosed how individual and collective habits are clearly influenced by the social and political context.

Action Je

[Acción Yo;Action I], 1972

Seis fotografías B/N y textos manuscritos

Six B/W colour photographs and handwritten texts

82 x 100 cm

Colección Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire

Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

Uno de los principios fundamentales de la obra de gina pane consiste en el deseo de dirigirse al *autre* (otro/a). La acción es una vía necesaria para plantear la cuestión de la reciprocidad. Abrirse a los demás es por tanto determinante en toda su obra.

Esta acción tuvo lugar en la plaza des Oeufs de la ciudad de Brujas. De pie en el alféizar de una ventana de un tercer piso gina pane observó la vida de una familia mientras que abajo en la plaza el público invitado a la acción seguía atentamente la inusual posición mediadora de la artista. Al mismo tiempo recibía algunas informaciones, entre ellas, fotos polaroid tomadas por la artista, textos de interés antropológico sobre distintas formas de vida, y a través de unos altavoces la retransmisión del ambiente sonoro de la familia...

Al situar su cuerpo en el parapeto de la ventana entre dos zonas, una privada y otra pública, la artista alcanzó un poder inhabitual entonces pues le permitió hallar la intersección entre dos dimensiones separadas (la esfera de la intimidad y la de la colectividad), diluyendo los límites en los que el yo participa del otro, una problemática poco explorada en esos momentos.

One of the core principles of gina pane's work lies in a desire to address the other (*autre*), and the action is an instrumental channel for bringing into question the idea of reciprocity. Opening up to the other is therefore a crucial aspect in all her work.

This action was performed in Place aux Oeufs in the city of Bruges. Standing on the ledge outside the window of a third floor apartment, gina pane observed a family going about its everyday life while below in the square the audience followed the action attentively. From her unusual mediating position, the artist relayed information to the public through polaroids of the family, anthropological texts on various forms of living, and through speakers that retransmitted sounds from the apartment.

By situating herself and her body on the window ledge between two areas, one private and the other public, the artist played a pivotal role that placed her on the intersection between two separate dimensions (the private sphere and collective sphere), blurring the boundaries and making the I participate in the other, an issue largely unexplored at that time.

Azione Sentimentale

[Acción sentimental; Emotional Action], 1973

16 fotografías B/N, dibujos preparatorios litografiados y caja contenedora original de tela azul

16 black and white photographs, together with lithographed preparatory paper sketch, contained in original blue cloth box
20 x 30 cm c/u each

Cortesía de Centre George Pompidou, París. Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle
Courtesy of Centre George Pompidou, Paris. Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle

Esta acción tuvo lugar en la galería Diagramma de Milán y ocupó tres salas. En la primera, la artista recubrió el suelo con un cuadrado de terciopelo negro en cuyo centro cosió una rosa blanca recortada en satén. En la pared de la izquierda dispuso tres fotografías de una rosa en un búcaro plateado, cada rosa llevaba la dedicatoria de una mujer e iba dirigida a otra mujer. En la segunda sala una proyección representaba a la artista con un ramo de rosas rojas, estereotipo social relativo a los afectos y sentimientos en las mujeres. En la tercera sala, en una parte del suelo gina pane trazó con tiza blanca unos círculos en cuyo interior escribió el término DONNA (mujer).

La acción transcurrió en distintas fases: en la primera ante las espectadoras que formaban el público mayoritario la artista se situó de pie en un primer tiempo para tumbarse después mientras efectuaba unos movimientos mecánicos y de vaivén. Estos movimientos terminaban con el cuerpo de pane en posición fetal lo que permitía hacer pensar en el proceso de los afectos primarios entre madre e hijo/a y también podía ser una alusión a la rebeldía en relación al cuerpo socialmente domado. En esta acción la madre era símbolo de muerte pues se trata para pane de una relación encerrada, aislada, que excluye el entorno. Así lo quiere la sociedad patriarcal al descartar a los hombres de la crianza. En otra fase las mujeres que participaron en la acción intercambiaban sus recuerdos como mujeres, como madres, y también sus conflictos afectivos. gina pane mostró entonces su antebrazo cubierto de espinas y la palma de la mano en la que se practicó una incisión a modo de flor que ofrecía al público. Esta señal de amor dejaba a propósito fuera a los hombres, un hecho extremadamente infrecuente en un contexto tan sexista como el de la época. Simultáneamente dos mujeres leían una correspondencia intercambiada en francés e italiano. Mientras la artista mostraba un ramo de rosas blancas y repetía los cambios de postura sonaba en otra sala el tema *Strangers in the Night* de Frank Sinatra.

Performed at Galleria Diagramma in Milan, the space was divided into three rooms. In the first, the artist covered the floor with a black velvet cloth in the centre of which she sewed a white satin rose. On the left wall are three photos of a rose in a silver vase, each rose dedicated to a woman by a woman. In the second room, a projection showed the artist with a bunch of red roses, a social stereotype of women's affects and feelings. In the third room, Gina Pane drew concentric circles on the floor in white chalk inside which she wrote the word DONNA (woman).

The action was divided into various phases: in the first, in front of a mostly women-only audience the artist stood for a while and then laid down on the floor while performing a mechanical swaying or rocking motion until her body ended up in a foetal position that could suggest the process of primary affects between mother and child or could also refer to rebellion against the socially controlled body. In this action the mother is a symbol of death because for pane it stood for an isolated, enclosed relationship that excluded its context. And this is what the patriarchal society wanted by excluding men from child-rearing. In the next phases, the women taking part in the action exchanged their memories as women, as mothers, and also their affective conflicts. gina pane then uncovered her arm studded with rose thorns and the palm of her hand on which she had made some incisions like a flower which she then offered to the audience. This sign of love deliberately excluded men, a highly unusual fact in such a sexist context as the period in question. At the same time, two women read an exchange of correspondence in French and Italian. As the artist showed a bunch of white roses and repeated the changes of posture, Frank Sinatra's rendition of *Strangers in the Night* could be heard.

Action Transfert

[Acción Transferencia], 1973

12 fotografías color

Twelve colour photographs

151,5 x 246 cm

Cortesía de Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse

Courtesy of Les Abattoirs, FRAC Midi-Pyrénées, Toulouse

Esta acción tuvo lugar en la galerie Space 640 en Saint-Jeannet (Provenza) y trata de las pulsiones nutricionales contrariadas. A lo largo de la acción la artista intentaba beber simultáneamente de un vaso de leche y de un vaso de menta terminando por romper los vasos. Al final gina pane intenta impedir que los líquidos se pierdan no dejando escapar la leche y la menta mezcladas con fragmentos de cristal.

La acción constaba de distintas fases: Puesta en condición (del público), transferencia, deseo incumplido, represión, frustración, huella mnémica, fusión-herida.

El color destaca de nuevo (blanco, verde, rojo) en esta propuesta de acción con su distinta carga simbólica.

This action was performed at Galerie Space 640 in Saint-Jeannet (Provence) and dealt with the issue of opposing nutritional drives. Throughout the action the artist tries to drink from a glass of milk and also from a glass of mint cordial, until she eventually breaks the two glasses and tries to lap up the two liquids, now mixed together among shards of broken glass.

The action was divided into various phases: conditioning (of the audience), transfer, unfulfilled desire, repression, frustration, mnemonic trace, fusion-wound.

Yet again, the colours deployed in the action (white, green, red) and their different symbolisms play a crucial role.

Action Psyché

[Acción Psique], 1974

Políptico de siete fotografías color
Polyptych of seven colour photographs
50 x 320 cm

Colección IAC, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes
Collection IAC, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes

En este políptico se alternan imágenes que documentan algunas partes de la *Action Psyché* realizada en 1974 en la galería Stadler de París, entonces un epicentro del arte de acción, junto a otras fotos que representan elementos de la naturaleza (un campo de trigo, un arbusto con flores rojas).

En esta acción meticulosamente preparada la artista dibujó su rostro en un espejo con la ayuda de maquillaje —símbolo del artificio que socialmente repercute en las mujeres— y a continuación practicó unos cortes en sus párpados. Asimismo con una hoja de afeitar trazó una cruz alrededor de su ombligo. Al caer unas gotas de sangre de sus cejas —unas lágrimas de sangre, metáfora de una visión interior— gina pane se aplicó una venda blanca sobre los ojos; al poco la sangre manchó el vendaje.

Las imágenes relativas a la naturaleza —campo de energía— que intersecciona con el cuerpo remiten a la dimensión cosmológica y simbólica de su pensamiento. El rojo de las flores (amapolas) evoca sin duda el de la sangre en el vientre y en las cejas buscando paralelismos entre la vida natural y la corporal.

En esta obra gina pane parece cuestionar los condicionamientos sociales (maquillaje) que le afectan como mujer que desea construir su propia psique, su identidad personal, sin ataduras.

This polyptych alternates images documenting parts of *Action Psyché* performed in 1974 at Galerie Stadler in Paris, at the time an epicentre for action art, with other photos depicting elements from nature (a wheat field, a shrub with red flowers).

In this action, conscientiously prepared by the artist, she used her face as a mirror with the aid of make-up —a symbol of artifice which socially conditions women— and then cut incisions just below her eyebrows. And with a razor blade she cuts a cross on her belly. When drops of blood fall from her brows like tears of blood, a metaphor of inner vision, gina pane puts a white bandage over her eyes, after which the bandage turns red.

The images of nature —an energy field— interspersed with the body suggest the cosmological and symbolic dimension of her thought process. The red of the flowers (poppies) unquestionably resonates with the blood on her belly and eye brows, evoking a parallel between the life of nature and the life of the body.

In this work, gina pane seems to question the social conditioning (make-up) that affects her as a woman who wishes to construct her own psyche, her own personal identity, without restrictions.

Action posthume de l'action Death control

[Acción póstuma de la acción Death Control], 1974

Dos fotografías color, dos fotografías B/N

Two colour photographs, two B/W photographs

41 x 31 cm c/u each

Colección de Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire

Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

La acción titulada *Death Control* tuvo lugar en el stand de la galería Diagramma en la Feria de Basilea. En ella el público no asistió directamente a la acción sino que esta fue transmitida a través de un monitor de vídeo instalado en la planta baja. En otra planta la artista vivió la experiencia de su propia muerte: cubierta de gusanos experimentaba un tiempo póstumo mientras golpeaba el suelo con sus puños. En ese momento dos monitores difundían las imágenes de la fiesta de cumpleaños de dos niños. De ese modo gina pane estableció una asociación inesperada entre la muerte y un ritual festivo para dar a entender la ambivalencia de la experiencia humana enmarcada en la fragilidad, en la amenaza de la muerte.

En este conjunto de fotos se yuxtapone el carácter apacible del paisaje junto a la imagen del rostro de la artista cubierto de gusanos. Es sabido que la sociedad trata de ocultar la presencia de la muerte que sin embargo vuelve como una obsesión que inquieta a los individuos.

The *Death Control* action was staged by Galleria Diagramma at its stand in the art fair in Basel. The audience did not witness the action directly but on a screen on the ground floor while, on another floor, the artist enacted the experience of her own death: her face was covered with live maggots like an after-death experience, as she banged her fists against the ground. At that moment another screen transmitted images of a children's birthday party. In this way gina pane made an unexpected connection between death and a festive ritual to underscore the ambivalence of the fragile human experience threatened by death.

The set of photos juxtaposes peaceful landscapes with images of the artist's face crawling with maggots. Even as society does everything in its power to mask the presence of death, it is at the same time a disturbing obsession for it.

Action: Discours mou et mat

[Acción: Discurso blando y mate], 1975

Fotografías color y dibujos sobre seis paneles de madera pintados

Colour photographs and drawing on six painted wooden pannels

60 x 80 cm c/u each

Cortesía de Frac Lorraine, Metz

Courtesy of Frac Lorraine, Metz

Esta acción se realizó en la Galerie De Appel en Ámsterdam en junio de 1975. Aborda, entre otros asuntos, la cuestión de la destrucción y la reconstrucción de la imagen del cuerpo, inspirada de algún modo por la lectura del libro del psiquiatra y psicoanalista austriaco Paul Schilder, *Imagen y apariencia del cuerpo humano*.

La acción es de una gran complejidad simbólica. Antes de que la acción comenzara gina pane había colocado una moto delante de la galería para dificultar el acceso; algunos objetos aguardaban al público: un casco de moto, un puño americano, una pelota de tenis dorada, una hoja de afeitar, rosas rojas y blancas, una mujer desnuda tumbada en el suelo con la espalda cubierta de estrellas azules. Durante unos minutos gina pane de rodillas coge unos címbalos de cartón dorado que no emiten ningún sonido. En uno de los espejos se lee el término “alienación”, en el segundo espejo hay dibujado un rostro femenino con gafas cuyos cristales llevan dibujos de un molino y un campo de tulipanes, una clara alusión a Van Gogh.

La artista parece practicar boxeo con los espejos; a continuación emprende un juego con brusquedad usando una pelota de tenis. Posteriormente se corta los labios antes de acostarse junto a una mujer desnuda. Suena una música de Brahms. Antes de que se produjera el corte en los labios una participante leyó un hermoso texto poético que habla del recuerdo de la relación con el cuerpo de la madre (los senos, el sexo, las caderas, los ojos, las manos, las nalgas...).

gina pane utiliza el espejo por su connotación simbólica como reflejo de la identidad, sin embargo la artista lo rompe y parece llevar a cabo un acto de violencia —el boxeo— contra ese utensilio que refleja una idea normativa del rostro. Según afirmó la propia gina pane durante el transcurso de la acción su propia imagen estaba totalmente fragmentada como si se despegase de ella misma pero paulatinamente ella construía su imagen a través de los demás. Un papel privilegiado lo desempeña una mujer cuyo cuerpo desnudo aparece cubierto de estrellas dibujadas, las mismas que lleva la artista en su mano, un claro acto de simbiosis, de trasvase de emociones y de amor entre mujeres.

This action was performed at the De Appel arts centre in Amsterdam in June 1975. Among other issues, it addresses the question of the destruction and reconstruction of the image of the body, to a certain extent inspired by her reading of *The Image and Appearance of the Human Body* by the Austrian psychiatrist and psychoanalyst Paul Schilder.

Symbolically speaking the action is highly complex. Before the action begins gina pane had placed a motorbike outside the gallery entrance to hamper access; a number of objects had been placed inside the space: a safety helmet, knuckledusters, a gold-painted tennis ball, a razor blade, red and white roses, and a naked woman lying on the floor with her back covered in blue stars. For a few minutes gina pane knelt on the floor between two mirrors and played cushioned gold-painted cardboard cymbals from which no sound came. The word “*aliénation*” was written on one of the mirrors, and the portrait of a woman wearing sunglasses was drawn on the second mirror, and reflected in the sunglasses was a windmill and a field of tulips, evidently alluding to Van Gogh.

The artist appears to be sparring with the mirrors and smashes the sheets of glass; then she started playing with a tennis ball. Towards the end of the performance she cut an incision in her lips and laid down beside the naked woman. Meanwhile, music by Brahms was playing. Before cutting her lips, a participant read a beautiful poetic text that speaks about memories related with the mother’s body (breasts, sex, hips, eyes, hands, buttocks ...).

Gina Pane uses the symbolic connotation of the mirror as a reflection of identity, yet at once she smashes it and uses an act of violence —boxing— against this object that reflects a normative idea of the face. As gina pane said during the course of the action her own image was completely fragmented as if she was detaching herself from it but at the same time she slowly constructed her image through others. A key role is played by a naked women, whose back is painted with stars, the same stars painted on the back of the artist’s hands, an evident sign of symbiosis, of transfer of emotions and love between women.

Action Little Journey

[Acción Pequeño viaje], 1977

Vídeo color y sonido. 10' Colour video with sound. 10' Betacam PAL transferido a DVD
Colour video with sound. 10' Betacam PAL transferred to DVD

Cortesía de Centre George Pompidou, París
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle
Courtesy of Centre George Pompidou, Paris
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle

Esta acción consistía en realizar un viaje alrededor de un espacio de 80 metros cuadrados sin ventana. En dicho lugar gina pane utilizó objetos que había construido directamente en el espacio, entre ellos fotografías en color, hojas azules y rojas, paneles de madera pintados, una pelota de tenis, un par de gafas recubiertas de tejido blanco, un par de manoplas blancas y rojas, una lámpara amarilla, una taza de té de color azul, tierra ocre, tres fotos de paisajes, dos cristales, una cinta de vídeo, una polaroid, un avión de papel en miniatura, un barco pequeño. Se deduce de esta enumeración de elementos que la dimensión plástica es muy importante en esta acción. El desarrollo de la acción obedeció a un planteamiento enigmático en relación a la memoria personal de la artista (por ejemplo, el recuerdo de las montañas nevadas de su infancia). Aquí el simbolismo del color está llevado al extremo. Se trata de colores ya empleados por la artista que aluden a la infancia, al juego y al dolor.

La acción que lleva este título se realizó posteriormente en el Museum Moderner Kunst de Viena en 1978.

This action consisted in making a journey around a windowless 80 square metres space. Here gina pane used objects she had made directly in the space, including colour photos, blue and red sheets, painted wood panels, a tennis ball, a pair of glasses covered in white fabric, a pair of red and white mittens, a yellow lamp, a blue teacup, ochre soil, three photos of landscapes, two pieces of glass, a video tape, a polaroid, a paper plane, a small boat. The list of elements signals the importance of the visual, plastic aspect of the action. The action followed an enigmatic concept engaging with the artist's personal memory (for instance the child remembrance of a snowed mountain). Here the symbolism of colour is taken to its extreme. Used before by the artist, these colours refer to childhood, play and pain.

The action was performed later at Museum Moderner Kunst, Vienna, in 1978.

Action: A Hot Afternoon

[Acción: Una tarde calurosa], 1977

1 fotografía B/N, 18 fotografías color, rotulador y lápiz de colores sobre papel

One B/W photograph, eighteen colour photographs, felt pen and colour pencil on paper

51,5 x 335,5 cm

Colección de Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire

Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

En el marco de la Documenta VI gina pane llevó a cabo esta acción que contiene una escenografía enormemente elaborada consistente en diez fases o partes. En ellas interviene una mujer que realiza una performance, y un gran conjunto de elementos: unos signos caligráficos, unas espirales en el suelo, numerosos objetos, el sonido de una voz en off que describe el calor intenso de los cristales de un taller de artista, un dispositivo vídeográfico, una fuente de luz. Incluye asimismo la ruptura de un cristal y en la última fase la artista se practicó una herida en el extremo de su lengua para evocar la “retención del habla”.

En el transcurso de esta acción pane empleó por vez primera un maniquí andrógino de madera de 45 cm de altura como los utilizados en los talleres de dibujo para trabajar sobre las posturas del cuerpo. De esa figura o maniquí dispuesta en posturas distintas tomará algunas polaroids. A continuación llevará a cabo unas tomas del rostro de una mujer y de un hombre escogidos entre el público.

Mientras que el maniquí alude a la despersonalización y a la pérdida del yo, los retratos del hombre y la mujer son una constatación de la necesidad de invención de cada individuo, de la aventura de autocrearse, también en su identidad sexual. La propia artista modela una figura femenina en arcilla durante la acción.

El taller evocado en la voz en off, que es el lugar de una creatividad intensa, sirve de metáfora de la sublimación del deseo.

In the frame of Documenta VI gina pane performed an action that contained a highly elaborate scenography consisting of ten different phases or acts, including a woman making a performance and a large number of elements: calligraphic signs, spirals on the floor, several objects, an off-stage voice describing the intense heat of the glass in an artist's studio, video, light. It also includes the act of breaking glass and the final phase in which the artist makes a slit in her tongue to evoke “speech retention”.

During the action pane used for the first time an androgynous wooden artist's mannequin like those used for drawing classes, measuring 45 cm tall. The artist took polaroid shots of the mannequin arranged in various postures. Afterwards she took some snapshots of the face of a woman and a man chosen from the audience.

While the mannequin alludes to depersonalisation and the loss of personal identity, the portraits of the man and woman are proof of the individual's need for invention, for the venture of self-creation, and also of his/her sexual identity. During the action the artist also models a female figure in clay.

The workshop mentioned in the off-screen voice, the place of intense creativity, is a metaphor for the sublimation of desire.

***Un après midi d'été, à 16h30. Partition pour quatre jouets* [Una tarde de verano a las 16:30. Partición para cuatro juguetes; A Summer Afternoon at 4:30. Score for four toys], 1983**

Esculturas de madera pintadas, cristal, plásticos y C-print
Wooden painted sculptures, glass, plastic and C-prints
33,5 x 200 x 12 cm

Cortesía de Anne Marchand and Kamel Mennour, París
Courtesy of Anne Marchand and Kamel Mennour, Paris

Esta obra hace referencia a una acción pasada que se llevó a cabo en el Museo d'arte Moderna di Bologna el 4 de octubre de 1976. Las fotos en color proceden de esa acción.

La obra consta de un tablero de madera en el que se alinean varios vasos rotos referidos a otras tantas heridas producidas. Intercalados entre los vasos se yerguen unas figuras de plástico que aluden al ámbito del juego (un avión, un hombrecillo, un barco y un ratón). La contraposición de ambos ámbitos, el placer y el dolor van a menudo de la mano en la obra de Gina Pane.

Para la artista el término *partición* se refiere a su propio cuerpo que está constituido de divisiones espaciales, de lo más grande a lo más pequeño. *Partición* significa en italiano división pero en francés incluye el sentido de partitura, y para el público el acto de reunir las partes constituyentes del conjunto de la obra adquiere su importancia. Las *particiones* son disposiciones compuestas de distintos elementos, composiciones murales que incorporan detalles fotográficos y objetos de carga simbólica provenientes de acciones anteriores en una visión simultánea de piezas puestas en tensión en registros a menudo opuestos.

The work references an action that took place at Museo d'arte Moderna di Bologna on 4 October 1976. The colour photos come from this action.

The work consists of a wooden board with some broken glasses lined up on it, referring to wounds, interspersed with plastic figurines that allude to play and games (a train, a boat, a mouse and little man). Pleasure and pain, and contrasts between the two, often go hand in hand in Gina Pane's practice.

The artist used the word *partition* to refer to her own body inasmuch as it is constructed of separate spatial divisions, from the largest to the smallest. In Italian *partition* means division but in French it also means a music score, and for the audience the act of bringing together the constituent parts of a whole work takes on great importance. The *partitions* are arrangements of various elements, mural compositions including photos and symbolic objects from previous actions in a simultaneous view of pieces in tension in opposing registers.

Voyage sentimental. Partition pour une tablette de chocolat

[Viaje sentimental- Partición para una tableta de chocolate; Sentimental Journey: Score for a Chocolate Bar], 1983-84

6 barras y 12 recortes metálicos, 15 fotografías, 3 cuencos de barro y tres cucharas

Six bars and twelve painted metal cut, fifteen photographs, three earthenware bowls, three spoons

281 x 277 x 16 cm

Cortesía de Anne Marchand y Kamel Mennour, París

Courtesy of Anne Marchand and Kamel Mennour, Paris

Una vez concluida la serie de acciones que ocuparon a gina pane en los años setenta la artista inició un planteamiento formal diferente con obras (las *particiones*) que se alimentan del léxico de las acciones pasadas.

Esta obra funciona como un enigma que los espectadores deben tratar de resolver. La obra se compone de seis varillas que sirven de soporte a un conjunto de elementos: doce recortes en metal pintado, además de quince fotos, tres cuencos de porcelana y tres cucharas. El chocolate del título está presente en el tinte de las piezas metálicas y alberga una dimensión doble pues es sinónimo de amargor y de dulzura. Los juguetes remiten al mundo de la infancia (un caballito) pero también hay cráneos y motivos que parecen explosiones. El peligro y la muerte cohabita junto al grato recuerdo lúdico. Del mismo modo las fotografías permiten asociaciones gratificantes al lado de otras dolorosas. gina pane nos invita a un viaje sentimental (hay algún guiño también a *Azione sentimentale*), íntimo, una posición infrecuente en el arte de las neovanguardias que, salvo excepciones, han omitido el componente biográfico y personal que en cambio los movimientos feministas sí valoraron desde los años sesenta.

Once she brought to a close the series of actions she had been working on in the seventies, gina pane took a different formal approach in works (*partitions*) based on the lexicon of past actions.

Like an enigma that spectators must try to resolve, the work is made up of six bars which act as supports for a set of different elements: twelve painted metal cut-outs, as well as fifteen photos, three porcelain bowls and three spoons. The chocolate referenced in the title is included in the dye of the metallic pieces and also contains a twofold meaning in the sense that it can be synonymous with bitterness or sweetness. The toys speak to childhood (a little horse) but there are also skulls and shapes reminiscent of explosions. Danger and death coexist within pleasant memories of play. In the same way, the photos afford gratifying associations alongside painful ones. gina pane invites us on an intimate, sentimental journey (with knowing nods to her *Azione sentimentale*), an unusual position in neo-avantgarde art which, with the odd exception, overlooked the personal, biographical elements that were, on the other hand, so central to feminist movements ever since the sixties.

Africa Buia - Partition pour une angoisse

[África oscura- Partición para una angustia; Dark Africa: Score for Anxiety], 1984-85

Tres fotografías color y plancha de troncos de madera
Three framed colour photographs and a board of logs

110 x 300 x 7 cm

Courtesy of Anne Marchand and Kamel Mennour, Paris
Courtesy of Anne Marchand and Kamel Mennour, Paris

El título se traduce como “**áfrica oscura**”. Consta de cuatro elementos entre los cuales el de mayor dimensión es una plancha compuesta de bolas de madera natural que se utilizan para combatir el estrés. Junto a la plancha comparten el espacio tres fotos; una de ellas reproduce los pies del Cristo muerto de una iglesia de Chamonix. El encuadre está centrado sobre la herida de los pies que remite a la forma misma de las bolas. En otra de las fotos se reproduce un fragmento de una imagen alusiva a un documento antiguo donde parece asomar un alfabeto corporal que permitiría reconstruir un rostro (frente, ojo, nariz, mejilla, boca).

En un texto publicado en 1986 gina pane defiende la importancia de mostrar una actitud aperturista hacia otras culturas. Para ella se trata de una ampliación de la conciencia frente al repliegue de los nacionalismos. “El arte será mestizo. Esta es seguramente la vía del próximo siglo”, afirmará gina pane claramente entreviendo el relieve que han adquirido las lecturas poscoloniales que subrayan la significación de culturas que han estado sometidas al dominio occidental.

This work consists of four elements, the largest of which is a board with the wooden balls used to relieve stress, together with three photos. One of them depicts the feet of the recumbent Christ from a church of Chamonix. The photo is focused on the wounds of the feet that at once allude to the shape of the balls. Another of the photos depicts a fragment of an image related to an old document featuring a corporal alphabet from which one can reconstruct a face (forehead, eye, nose, cheek, mouth).

In a text published in 1986 gina pane defended the importance of an open attitude towards other cultures. For her, this entailed a broadening of consciousness in the face of the withdrawal implicit in nationalisms. “Art will be miscegenation. It is surely the way for the coming century”, claimed gina pane, giving us a glimpse of the meaning of postcolonial readings that underscored the importance of cultures which had been subjected to western dominance.

Le Riz n° 2. Partition pour une récolte

[El arroz nº 2. Partición para una cosecha; Rice No. 2: Score for a Harvest], 1985-86

Madera, cobre y vidrio

Wood, copper, glass

244 x 870 cm

Colección de Anne Marchand en préstamo permanente a Frac des Pays de la Loire

Collection Anne Marchand on permanent loan at Frac des Pays de la Loire

Muchos años antes de realizar esta obra gina pane concibió *Le riz n° 1* [El arroz nº 1], 1970-1971, una estructura en zinc que evocaba un arrozal y a la vez suponía una referencia a la guerra de Vietnam como parecían indicar otros elementos documentales que completaban la obra como una cartuchera y textos relativos a la disponibilidad de arroz o fichas sobre las variedades o capas de arroz.

Quince años después gina pane retomó la dualidad alimentación-guerra, dolor-esperanza, crecimiento-destrucción con un lenguaje más depurado, casi abstracto. *Le riz n° 2* consiste en diez elementos verticales realizados en madera, cobre, vidrio y hierro. En los extremos de los elementos aparecen algunas palabras: miel, arroz, oro, bomba, negro, alma, dios, cero. Estos términos son claro ejemplo de su pensamiento interseccional que apunta a realidades contrapuestas y casi antitéticas pero que convergen en la vida y coexisten como la riqueza y la pobreza, la violencia y la paz.

Many years before conceiving this work gina pane had created *Le riz n° 1* [Rice no. 1], 1970-71, a zinc structure that suggested a paddy field and at once made reference to the Vietnam War, as can also be gleaned from other documentary elements included in the work, like a cartridge belt and texts related to the supply of rice or facts on varieties or strains of rice.

Fifteen years later gina pane returned to the dualities nourishment-war, pain-hope, growth-destruction with a more refined, almost abstract language. *Le riz n° 2* consists of ten vertical elements made in wood, copper, glass and iron. Certain words appear on the ends of the elements: *honey, rice, gold, bomb, black, soul, god, zero*. These words illustrate her form of intersectional thinking which forges links between contrasting and almost antithetical realities that nevertheless converge in real life, just like wealth and poverty, violence and peace.

L'Echelle du Martyre de Saint-Laurent n° 3, Partition pour un corps irradié

[La escalera del martirio de San Lorenzo n° 3. Partición para un cuerpo irradiado; The Gridiron of St Lawrence's Martyrdom no. 3. Score for an Irradiated Body], 1986

Hierro, madera, cobre y vidrio Iron, wood, charcoal, copper and glass
210 x 207 cm

Cortesía de Anne Marchand Courtesy of Anne Marchand

En toda la trayectoria de gina pane el trabajo realizado con los materiales y el simbolismo que emerge de los mismos ocupa un lugar esencial pero sin duda es en las obras concebidas en torno a los santos y los mártires donde adquiere un valor remarcable.

El paso al más allá está conectado con el uso del hierro, el cobre, la madera y el cristal. Son materiales trabajados a conciencia para obtener brillos, opacidades, texturas o transparencias como formas graduales de acercarse a la desmaterialización.

La cuestión de lo sagrado atraviesa toda la obra de pane desde su decisión temprana de posicionar su cuerpo en forma de cruz lo que llevó a cabo en *Terre protégée II* [Tierra protegida II] o en el *Deuxième projet du silence* [Segundo proyecto del silencio], ambos de 1970. Asimismo las ideas asociadas a la cruz (el sacrificio, la herida, la sangre derramada...) palpitan en su obra siguiendo el ejemplo cristológico del cuerpo que se encarna de ahora en adelante en la materia.

San Lorenzo es un mártir cristiano del siglo III condenado a arder en una parrilla. Su historia es narrada en *La leyenda dorada* (siglo XIII) de Santiago de Voragine, un libro capital para gina pane.

Esta obra en tres niveles, mediante el uso de distintos materiales, traduce los cambios del cuerpo martirizado: el paso de la carne quemada con los hierros candentes al negro profundo del cuerpo carbonizado hasta llegar a las huellas corporales que parecen emerger de la superficie de cobre repujado.

Although her work with materials and their symbolism occupies a key place throughout the whole of gina pane's practice, it nevertheless takes on an unquestionable centrality in her pieces engaged with saints and martyrs.

The passage to the great beyond is associated with the use of iron, copper, wood and glass. The materials are conscientiously worked to obtain sheens, opacities, textures or transparencies as incremental forms of approaching dematerialisation.

The question of the sacred suffuses pane's work ever since her early decision to place her body in the form of a cross in *Terre protégée II* [Protected Land II] or in *Deuxième projet du silence* [Second Project of Silence], both from 1970. At the same time, ideas associated with the cross (sacrifice, wounds, spilt blood ...) underpin her work, following the Christological example of the body that is incarnated in material from here on in.

St Lawrence is a third-century Christian martyr condemned to death on the gridiron. His story is told in the thirteenth-century *Golden Legend* by Jacobus de Voragine, an essential book for gina pane.

The work on three tiers, using different materials, translates the changes of the martyred body: the shift from the burnt flesh on the red-hot iron to the deep black of the carbonised body until arriving at the corporal traces that emerge on the surface of embossed copper.

François d'Assise, trois fois aux blessures stigmatisé, Vérification-version 1

**[Francisco de Asis, tres veces estigmatizado con heridas,
verificación-versión 1; Francis of Assisi, three times stigmatised
with wounds, verification –version 1], 1985-87**

Hierro, óxido y tríptico de vidrio Iron, rust and glass Tryptich
196 x 170 x 2 cm

Courtesía de Centre George Pompidou, París
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle
Courtesy of Centre George Pompidou, Paris
Musée national d'art moderne/ Centre de création industrielle

Esta obra surgió a raíz del encuentro de Gina Pane en una visita a la capilla Bardi en Florencia de un fresco de Giotto. Esta obra ejemplifica la verificación de los estigmas en el momento de la muerte de Francisco de Asís. El santo aparece tumbado y sus heridas son visibles sobre todo porque un monje introduce su mano en cada herida para comprobar su existencia. El espectador, según cuenta Gina Pane, estaba ante una doble percepción de los estigmas presentes en el cuerpo pintado de Francisco y en el gesto del monje que lleva a cabo la verificación.

A la artista franco-italiana la lectura de los textos del santo le influyeron sobremanera y pensaba que estaban de plena actualidad hasta el punto de que decidió visitar Asís y conocer los lugares que había recorrido.

Los estigmas están representados en esta obra mediante unos círculos. La pieza se compone de tres niveles. En el más bajo utilizó el metal que dejó oxidarse ya que el óxido es una materia viva pues contiene agua que es un líquido imprescindible en el cuerpo humano. Se produjo así un proceso alquímico. La plancha intermedia está hecha de hierro galvanizado que fue después pulimentado y plateado. Se percibe en esta plancha el esqueleto. La tercera parte, la más alta, es de cristal lo que le da un carácter más abstracto como de icono. La imagen de los estigmas que aquí están pulidos representa la transparencia que es el signo mismo del estigma.

This work came about following a visit to the Bardi chapel in Florence where Gina Pane saw the frescoes by Giotto. It depicts the verification of Francis of Assisi's stigmata on his death bed. The saint is recumbent and his wounds are visible, with a monk introducing his hand into each wound to verify its existence. The spectator, according to Gina Pane's account, is presented with a double perception of the stigmata in St Francis's painted body and in the gesture of the monk that verifies them.

The French-Italian artist was greatly influenced by reading texts by the saint and she believed that they were still valid today, to the point of deciding to visit Assisi to see for herself the places the saint had frequented.

The stigmata are represented in this work by means of circles. The piece is made up of three parts on three levels. For the lowest she used metal that had been left to rust, akin to an alchemical process, looking on rust as a living material that contains water, the vital liquid for the human body. One can perceive the saint's skeleton in the sheet in the middle part made of galvanised iron that was later polished and silver-plated. The third and top part is made of glass, giving it a more abstract quality redolent of an icon. The image of the stigmata, which are polished here, represents the transparency which is the very sign of the stigmata.