

Pippilotti Rist: aunque el agua no suba hasta el mar.

Por María Paula Amaya Rodríguez

Ana Estefanía Rodríguez

Especial para La Moviola

“ Pipilotti rist es también el centro de su trabajo, ella se convierte en el medio ya que la confusión deliberada de fantasía y realidad en una mujer joven es el conocimiento. su trabajo anima los deseos y pasiones debajo de la superficie para crear un mundo donde ella puede pasar de lo imaginado a lo real y volver. en su arte es capaz de hacer lo que otros sólo sueñan, la realización de las fantasías de sus equivalentes terrestres ”(Jeffrey Deitch, Castello di Rivoli, 2001)

Fotografía tomada de Internet

Nació en 1962 en Grabs, Santk Gallen, Suiza. Estudió artes aplicadas en Viena y video en la escuela de diseño en Brasilea, Suiza. **(Rubio, 2005)**. Su padre fue médico y por muchos años su madre maestra. En un principio laboro en una empresa de diseño gráfico y a medida que avanzó en su carrera se interesó a profundidad en la imagen y el sonido, esto la llevó a incursionar en el videoarte, sin embargo, durante toda su obra siempre manifestó trabajar en conjunto con otros campos artísticos, tales como la música, la escultura, la poesía e inclusive la arquitectura. **(Rubio, 2005)**

Elizabeth Chartlotte Rist nació en el seno de una familia Suiza, pertenecientes a la religion catolica, suceso que ayudó a su cuestionamiento moral acerca de lo correcto e incorrecto, es por ello que se ven evidenciados pensamientos feministas que en la actualidad están exhibidos abiertamente en todas sus obras pues desde muy joven ella manifiesta ver el papel de la mujer pisoteado por la sociedad. Uno de sus objetivos fue derrumbar los prejuicios impuestos por estas creencias además de los tabúes referentes al sexo, la homosexualidad y demás. Pipilotti Rist se considera protestante y aunque su padre la llevaba todo el tiempo a iglesias católicas ella asegura no estar de acuerdo con algunos métodos de fe de esta última.

En su infancia comenzó a desarrollar sus gustos artísticos por iniciativa propia. Uno de sus primeros acercamientos a este fue “Pippi Langstrump” un personaje literario creado por una escritora sueca llamada Astrid Lindgren. En estos libros se puede apreciar a una

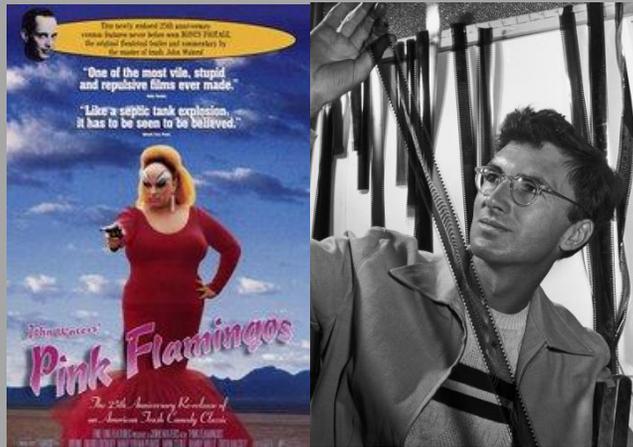
niña que vive sola y que atraviesa diferentes situaciones. En el año 1969 fue llevada a la televisión, en donde Rist la visualizo como su propia heroína, en ella se vio reflejada a sí misma por sus aptitudes, además de verla como una figura a seguir. Pipilotti Rist la admiraba por ser “un personaje con super poderes, una mujer individualista, emprendedora, con complejo de Peter Pan” (Scott, 2013). La misma Pipilotti Rist dice que “La protagonista de la serie de televisión de los años sesenta era una heroína para mí, era una persona independiente, sin padres, que casi siempre estaba sola, que regaba las flores cuando llovía y que se comportaba de una manera irracional y libre.”. Todo esta admiración y fanatismo llevó a que el nombre inicial de Elizabeth Chartlotte Rist cambiara al que posee actualmente de Pipilotti Rist. Pipi por el personaje y lotti por su apodo. Este fenómeno de su infancia se ve fuertemente reflejado en los aspectos que nombramos anteriormente, siempre resaltando a la mujer y su relación con la sociedad en general.

Imagen tomada de Internet

Pipilotti Rist viajo en 1982 a Vienna para estudiar ilustracion,fotografia y arte comercial, en la universidad de artes aplicadas, desde joven se interesó por la ciencia,el arte,la literatura, el dibujo y el diseño, comenzó a hacer animaciones al igual que Mara Mattuschka con la cual compartía la clase de cine y animación y posteriormente se convertiría en una reconocida directora de cine y que se desarrolló en distintos campos como el performance, el teatro, la pintura y la dramaturgia, trabajo en super-8 en donde creaba escenarios para bandas,acercándose a el video y la música, influenciada por el cine experimental como “Parallels (1960) de Norman McLaren, “Pink flamingos (1972) de John Waters”. Regreso a Suiza pues se interesó por la imagen en movimiento como un nuevo lenguaje para comunicar, estudio en la Escuela de Diseño en Basel (1986-88) a su vez trabajó como operadora gráfica en estudios de vídeo industriales los cuales le abrieron la puerta para entender el lenguaje comercial y del cual retoma aun algunos de sus aspectos

contrapuestos con la fuerte crítica presente en sus videos en cuanto a contenido.(Obrist, 2001)

Imágenes tomadas de Internet

El primer video de Rist “Im not the girl who misses much” (1986) mostrando una reflexión frente a los cánones de la mujer ideal impulsada por los medios de comunicación, su intención era hacer una crítica a la cultura pop del momento a los modelos sociales-económicos, las imágenes de mujeres tratadas como objeto presentados al público,de los cuales posteriormente se apropiaron para calificar como bueno,malo,bonito o feo.

En 1988 se unió a la banda “Les Reines Prochaines” una banda suiza que comenzó con cuatro integrantes y que posteriormente llegaron más personas a está, entre ellas Pipilotti. Llevó a cabo espectáculos, conciertos y un LP / CD. Esta banda se caracterizó por su crítica política y por manejar temáticas que aludían al gobierno de la época. Sus primeros videos musicales fueron hechos para esta banda, en donde experimentó con un poco de libertad. Gracias a la propagación de estos videos la banda se volvió conocida en Europa. “En 1994 Pipilotti Rista se retira de esta para dedicarse más a sus obras, en ese momento, Bloodroom”. (Scott, 2013)

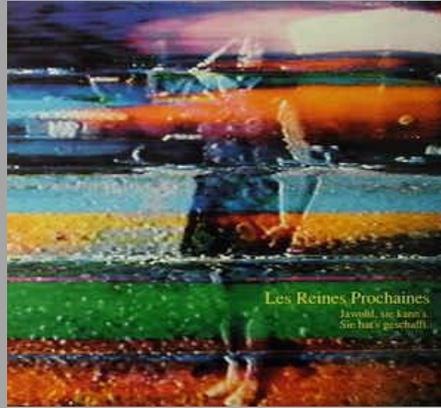

Imagen tomada de Internet

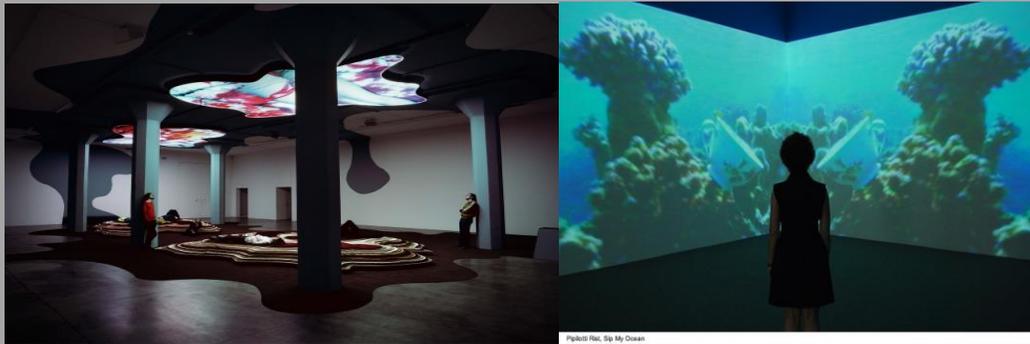
Por esta época también desarrolló uno de sus videos favoritos llamado “Pipilotti Mistakes”, sin embargo, este solo fue mostrado a un público muy cercano, manifiesta acerca de su propio trabajo en el arte y las inseguridades.

En 1992 presento publicamente “Pickelporno” una alternativa al porno que estaba surgiendo en la época, direccionado este género al campo femenino. Hace presencia su niñez y sus incógnitas. En este año presentó una exposición llamada “Der reiz des Unsauberer” en donde contraponía la relación entre cuerpo, mujer y simbolismo. En 1993 presenta su video “Butclip” en donde cuestiona el tabú y el prejuicio que existe en torno a la menstruación. Como siempre Pipilotti Rist quería hacer que sus espectadores se cuestionaron acerca de sus creencias y el verdadero simbolismo de una mujer, mucho más allá de su menstruación, siendo este solo un símbolo biológico.

Imágenes tomadas de Internet

De 1933 a 1944 presenta “Bloodroom” una exhibición que proyectaba sobre el suelo “la transición de niña a mujer, marcada por la menstruación” (Holloway, 2008). Sobre esta época empezamos a notar que su narrativa cambia y se aprecia una conversión de formas. Intenta perturbar todos los temas sociales que se encuentran estáticos en la sociedad, es decir, que de alguna medida sean ignorados y enturbiar todo aquello que se considera como “claro”. En 1995 trabajó y presentó “Yoghurt on skin” y llevó a cabo varias exposiciones en donde consiguió interrelacionarse con otras personas interesadas en ella y su obra. Del 23 de mayo al 23 de agosto de 1996 presentó “Sip my ocean” que posee una gran fuerza narrativa denotada por el audio. Este momento en su vida fue muy importante pues decide dejar de lado las pantallas e intenta trasladarse a las paredes para generar otra forma de análisis y complementar su obra relacionada con el agua y la vida vegetal. En este año ganó una beca del DAAD scholarship en Berlín.

Gracias al año en el que estuvo hospedada en Berlín por motivos de estudio, Pipilotti escribió su libro “Remake Of The Weekend”, este además tiene un CD que posee 7 canciones escritas por ella, un poster y 4 postales, además de sus increíbles obras retratadas. En este quiere representar su riqueza temática y por supuesto mostrar la opinión de tres personajes que analizan su obra, pues Pipilotti Rist afirma que le gusta mostrar diferentes puntos de vista y maneras de interpretación por encima de los de ella, este fue publicado en 1998 en francés y alemán. Con este mismo nombre “Remake of the Weekend” llevó a cabo una exposición en la que presentó diversas imágenes de gran tamaño con el fin de perturbar al espectador.

En el 2000 Rist presentó al público su video “Ever is over all” ganador de Bienal de Venecia, impulsando su carrera y reconocimiento alrededor del mundo, planos surrealistas, música producida por Anders Gussisberg, una crítica feminista, económica y social conforman el videoarte que la llevó hasta el museo de arte moderno de new york con su trabajo “Selbstlos im lavabad” en donde cuestiona a el espectador frente a la imagen y la ambivalencia entre estos, la sugestión de las palabras, y el poder de la imagen para mover masas.

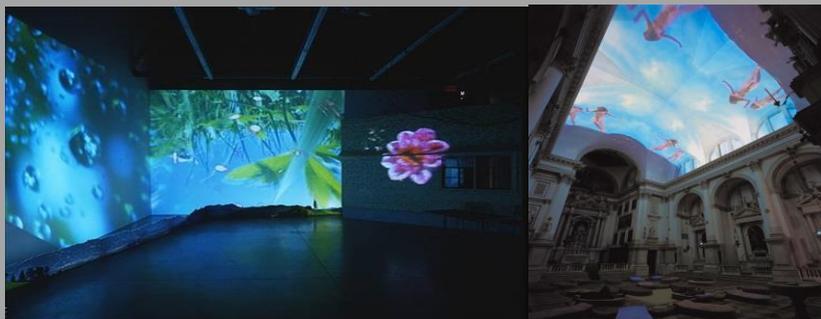
Luhring Augustine fue un proyecto que logró cuestionar a muchos de los espectadores, como el buen arte llevó a pensar, repensar el contenido de este ensamblaje hecho por pipilotti, una pantalla puesta frente a un inodoro de una galería de new york del cual estaba conectado una cámara justo debajo del váter de un baño en en donde el público podía ver excrementos, esta idea surgió a partir del deseo de Pipilotti Rist después de un almuerzo el visualizar el cómo,porqué y donde su cuerpo desecha todos los días, esta idea que comenzó como una broma terminó en una galería cuestionando a otros más acerca de ese deseo de la artista (RUBIO, 2005). Open My Glade proyectada en Times Square y promovida por el Fondo de Arte Público estaba compuesta por dieciséis videos en donde deseo es visto atravesando el espejo expuesto ante millones de espectadores, un auto cuestionamiento acerca de la tecnología y los efectos ideológicos de las vidas proyectadas, un lenguaje a través de la tecnología que nos intenta reflejar por medio de la misma pipilotti,por medio de herramientas digitales nos quiere hacer llegar el mensaje, emociones que salen a flote a través de una virtualidad de la que se hace imposible escapar.(Peggy Phelan , 2001) La misma Pipilotti Rist habla de este trabajo y dice “ Vi el Times Square como un espacio abrumador lleno de flores eléctricas y centelleo electrónico, que golpeó a los visitantes con una bofetada en la cara,use esta bofetada para alimentar el vídeo en segmentos (.....) el rostro aplanado se ve muy deformado y necesitado.Quieres dejarla libre, y con ella todos los fantasmas en las pantallas circundantes”

En 2001 sus obras estuvieron presentes en el museo de arte contemporáneo Reina Sofía en Madrid, en Galerie Hauser & Wirth en Suiza, en el Casino de Luxemburgo. “Confidences” por Kasper Karcher, “Eva pública” acerca de Pipilotti Rist “Ich habe einen Traum”, “Die Zeit”, al igual que “Lady Video” por Kevin Conley, “Peep Show Video” por Karen Goldie Willson, sus obras se viralizaron, ganando reconocimiento en museos, revistas y hasta páginas web, las personas reaccionaron ante el fenómeno del videoarte producido por Pipilotti Rist concurriendo en este año grandes cantidades a sus exposiciones. El año siguiente fue profesora invitada en la Universidad de California y visitó América Latina exponiendo a lado de Chérif y Silvie Defraoui, Eric Lanz y Alexander Hahn, en el MAMBA después de haber asistido a Medellín y La Paz, una artista de gran renombre que expone sus contenidos y suramérica en donde el arte ya no está limitado por nacionalidades, países o lenguas Ursula Wittmer curadora del evento dice “Hoy en día no hay ninguna escena suiza, pues el videoarte es internacional”. En el 2003 y 2004 retoma la creación y producción del videoarte y da a conocer “Stir Heart, Rinse Heart” la cual tenía un componente plástico, uso objetos del común para su proyección, este trabajo fue un encargo por parte del Museo de Arte Moderno de San Francisco, la técnica empleada por Pipilotti Rist fue el multi canal en una video instalación, la espacialidad, los colores, las dimensiones, los planos, los fragmentos, la naturaleza, el cuerpo, todas estas ideas son traducidas en imágenes por la artista. (Domínguez, 2002)

Su video “Herbstzeitlose” también exhibido en 2004 en la galería Luhring Augustine nos acerca a la infancia de Rist en la cual entre minutos y segundos alternados vemos la relación naturaleza, árbol, ser humano, pared, imposibilidad, casa, hogar y la importancia para esta artista de la subjetividad. Un año después con su trabajo “Homo sapiens sapiens” (2005) el cual gira en torno a la idea de Adán y Eva, pero en la instalación de Rist no hay Adán pues sus protagonistas Peppermint y Ámbar intentan desvincular la culpabilidad del papel de la mujer en el “paraíso” al comer de la fruta prohibida, las hermanas en el video suben a los árboles, aplastan las frutas mientras los espectadores miran desde abajo una posición muy interesante para ubicar los dos temas pues los espectadores ven desde la inferioridad el inicio de la historia del pecado, y las mujeres adquieren superioridad actuando libremente frente a temas que en el contexto aún ignoran, el videoarte fue proyectado en la iglesia barroca de San Stae en el Gran Canal la cual después fue censurada por el párroco de la iglesia del siglo XVII de San Stae, pero esta censura a la obra de Pipilotti Rist la puso en el centro de los críticos los cuales se interesaron más por su obra de la cual recibió elogios además de haber sido la representante en el Bienal de Venecia y más adelante se presentará esta obra en Louisiana Hall Gallery.

A la belle étoile (2007) fue una proyección realizada por el aniversario en el centro Pompidou, trabajado en tres dimensiones y proyectada en diferentes espacios juega con la espacialidad haciendo olvidar al espectador que está viendo una proyección para sentirse parte de ella, el feminismo atraviesa la obra de Pipilotti Rist desde sus inicios, la reivindicación del papel de la mujer y el empoderamiento femenino la impulsaron en este año a apoyar el centro Elizabeth A. Sackler Centro de Arte Feminista ubicado en el Museo de Brooklyn en New York el cual busca la conciencia, sensibilización, apropiación del papel feminista que se ha jugado a lo largo de los años y el que puede tener en el arte para futuras generaciones.

Esta fue una época importante incluyendo el año 2008 en el que sus obras se empezaron a mostrar en diversos museos e inclusive en exposiciones alternativas y al aire libre, entre estos se encuentra el MoMA que abrió su nuevo edificio en ese año y Pipilotti Rist fue una de las invitadas principales para la inauguración con su obra “Pour your body out”, el museo Langmatt, magazine III en Estocolmo, por supuesto generó más impacto y retomo la idea que había dejado atrás por su año de docencia.

El 2009 fue un año increíble para Pipilotti Rist pues después de trabajar muchos años en su película “Pepperminta”, por fin la estrenaba. La temática se mantuvo con los ideales iniciales, sin embargo, el uso de la animación como técnica le proporcionó mayor impacto. Además de darnos un punto de vista directo hacia los pensamientos de Rist. Sus alteraciones digitales siguen haciendo presencia y por supuesto el uso de los colores característicos de Rist. Además de esto, Rist fue galardonada con el Premio Joan Miró en 2009 por su actividad creativa única y su destacada contribución artística al arte moderno.

A partir del 2010 y hasta la actualidad, Pipilotti se ha dedicado a viajar por diferentes partes del mundo, enseñando su obra. Un claro ejemplo fue su visita en el 2010 al Luhring Augustine Gallery de New York, inclusive su visita a Londres en el 2014. En

sus últimas propuestas sigue experimentando el modo de comprometer más al espectador con sus proyecciones creativas, de tal manera que el sujeto se interrelacione y se conecte en espacio y tiempo.

En 2011 Pipilotti Rist realiza una exposición individual para La Haywars Gallery con su obra “Hiplights compuesto por LED”S y calzoncillos que cuelgan del techo del museo, esta propuesta tuvo gran acogida por parte de los espectadores, en el 2012 y 2013 Hauser & Wirth Somerset Gallery, impulsan de nuevo este proyecto “ Stay Stamina Stay “ un reflejo de la relación entre el individuo y la naturaleza la revista Widewalls habla acerca de la exposición de Rist “ representa dos historias al mismo tiempo. En primer lugar, se hace referencia a estambre (el órgano reproductor productora de polen de una flor) y también la resistencia como la resistencia, una resistencia a la dificultad. Rist explora las relaciones entre las diferencias de ideas preconcebidas humana y el mundo exterior, sus interacciones y. Todos nosotros estamos derivados de nuestra propia cultura como promover los valores nutridos en los cultivos. Posee Rist altamente observando los ojos y su atención se centra en la increíble fuerza que los seres humanos generan cada día.” (Hess, **Stay Stamina Stay, 2013**)

“Misericordia Garden” (2014) fue proyectada en la galería Rhoades, la muestra nace de las imágenes tomadas por la artista en Somerset, usando los recursos de cámara lenta, caleidoscopios y la música de Heinz Rohrer, invita al espectador a que comparta esta experiencia con los demás recostados en el suelo de la galería, el videoarte gira en torno al contacto de los sentidos con la naturaleza, su protagonista es un hombre que deshace la

idea de “virilidad” mostrando a una persona más sensible ante el mundo que lo rodea, Pipilotti Rist comenta de este trabajo “ "un poema sobre la agricultura, el agricultor, su cuerpo, sus dedos y sus máquinas como una extensión del cuerpo ' (**Hauser & Wirth, 2015**) Pipilotti Rist siempre ha buscado el contacto del espectador con la obra misma, en la exposición en Bourgeois Gallery llevó a cabo “Sleeping polen” en donde el espectador se convertía en obra, paseaba por la instalación compuesta por esferas colgadas del techo las cuales giraban reflejando escenas de la naturaleza, “Worry will vanish “ la tridimensionalidad es el tema que abarca la exposición haciendo uso de diferentes texturas mezcla el cuerpo humano, la naturaleza y el universo como uno solo, llevando a los sentidos a re-explorar la corporalidad y espacialidad.

Pipilotti Rist en el año 2016 y 2017 presenta una de sus exposiciones más grandes hasta el momento, lo lleva a cabo en el New Museum de New York. La instalación se llama “Looking Through Pixel Forest”. “traza su camino cada vez más amplio en las selvas de vídeo, con una fusión entusiasta de luces, imágenes y música que fluye y fluye a través de los principales pisos de las galerías del museo” (**Smith, 2016**). Este espectáculo está organizado por Massimiliano Gioni, quien es el director artístico del museo. Presenta 24 obras proyectadas cronológicamente desde 1980, sin embargo, se centra en las que publicó en el 2014 llamadas “Mercy Garden” y “Worry Will Vanish Horizon”. En el 2016 también presenta una instalación de video en el museo de arte moderno de Suiza. Adapta un espacio que no posee columnas ni paredes paralelas y proyecta diversos video sobre superficies tales como sillones, televisores, paredes planas y demás. Esto retoma la idea que llevó a cabo en 1999 en este mismo museo, pero con un enfoque situado hacia el espectador, intentando generar más complicidad entre las obras y la psicología del sujeto.

- **Análisis de su obra narrativa a partir de los siguientes vectores: político, social, artístico, y relaciones de género.**

“El color, el movimiento de la cámara y la escala de su trabajo hace que sean vehículos para la creación de un espacio de ensueño donde explora el amor, el erotismo, el cuerpo, los sentidos, la naturaleza, la psicología y el espacio físico” (Mager, 2004)

Pipilotti Rist por medio de su obra hace una crítica no solo social sino política y artística, pues desde los inicios de su carrera quiso cuestionar y generar un pensamiento más profundo por parte de aquel que observará y analizará, es decir, del espectador. Siempre ha confrontado ideales artísticos establecidos por ciertas entidades, un claro ejemplo de este fue el videoarte “Homo sapiens sapiens” representante del aniversario 51 en la Biennale de Venecia, proyectado sobre el techo de San Stae, como tema central una crítica al paraíso, también a Adán y Eva. Sus protagonistas son dos hermanas pertenecientes a la tribu “Cabezas rojas”, esta proyección contrapone ideales religiosos creados por corrientes judeo-cristianas, donde la mujer tiene un papel ligado a la desobediencia y al pecado, en este videoarte Pipilotti Rist reivindica el rol de la mujer, su sexualidad y desnudez. La obra fue censurada a principios de noviembre del 2005 por el párroco de la iglesia, el cierre fue disfrazado con un anuncio “cerrado por razones técnicas”. Como bien dice Rist “lo que sucede es que esas figuras desnudas no concuerdan con el pensamiento fundamentalista católico, con su idea de que eres culpable desde que naces”. Es evidente que los valores instaurados por la iglesia católica eran contrarios a lo que el artista quería expresar, pues seguimos en una sociedad en donde los creyentes desaprueban la propuesta de cambiar la percepción del cuerpo humano y los cánones establecidos. Estos idealismo llevaron a Pipilotti Rist a presentar su película erotica llamada “Peckelporno” en donde había un cambio perceptivo hacia el cuerpo, impulsada por las experiencias sensoriales al momento de tener sexo. Ella lo considero una aproximación al porno alternativo.

José Guirao, director de la exposición de Pipilotti Rist en el Reina Sofía de Madrid habla sobre las obras de ella, pues su trabajo con la piel, con la emoción primaria y la mente genera molestias en otros artistas haciendo uso del lenguaje audiovisual, cambiando el arte del siglo XXI. Rist está ligada a una lucha social y política de conciencia hacia la lucha femenina a lo largo de la historia. En una de sus obras hace un homenaje a Emily Kempin-Spyri (1853 - 1901), una referente para las mujeres; fue la primera mujer suiza que se graduó de una licenciatura en derecho, oprimida por sus compañeros no pudo ejercer su profesión lo que la estimuló a pelear por el voto femenino y la incursión de la mujer en todos los ámbitos laborales, gracias a esta lucha consiguió que la Universidad de New York creará cursos especiales para mujeres en derecho.

La mayoría de sus obras son manejadas desde el movimiento surrealistas pues quería que su forma de expresión no generará control por parte de la mente. En su trabajo como forma artística revela los sueños y pensamientos más profundos de aquel que lo aprecie, también experimenta con música y en algunos casos usa la técnica de distorsión, se ve reflejado en "I'm not the girl who misses much". En su video "ever is over all" la flor filmada en primer plano gira en cámara lenta de forma surrealista, este tiene una clara crítica al símbolo del capitalismo, la autoridad y la alienación. Su obra emplea aspectos personales, psicológicos, poéticos y sociopolíticos.

El arte contemporáneo ha sido impulsado por mujeres artistas, entre ellas Pipilotti Rist quien se ha considerado feminista y que desde sus inicios sus instalaciones han tenido contenido que le ha proporcionado cierto protagonismo al empoderamiento de la mujer, un ejemplo claro de esto fue su obra “Bloodroom” en el que hace una crítica al prejuicio de la menstruación por parte del hombre y en algunos casos de las mismas mujeres. Su objetivo fue relacionar al sujeto con un suceso normal como el cambio de niña a mujer por medio del desarrollo, ella de algún modo quiere imponer que la menstruación no puede poner premisas en la vida de una mujer ni aumentar o degradar su valor. De igual forma presenta para ella la menstruación “Un símbolo de poder creativo, pues la sociedad estigma la sangre y trata de ocultarla haciéndonos pensar que es algo sucio y de lo cual debemos avergonzarnos. Es el símbolo de la vida, la sangre vital, la cosa más limpia del mundo”. Esta forma de ver un suceso bello y natural también se ve reflejado en “Butclip”.

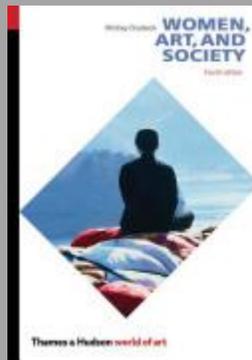
Pipilotti Rist intenta romper con los códigos implementados en la sociedad a través de la música, la escultura, el performance y la poesía con herramientas como la inmersión psíquica estimulando sensaciones por medio de la música, el ritmo, los colores, texturas, simbolismos, planos y demás. Rist intenta hacer una fusión entre ciencia, literatura y arte, trabajó como directora artística de la exposición nacional suiza junto a un equipo de científicos y artistas, con ellos exploró la psicología de las emociones, entre ellos el dolor, estas búsquedas también tenían un interés social en la cual construyeron máquinas de reciclaje, haciendo del arte un instrumento de impacto social, pues este no puede desvincularse de las necesidades del mundo real ya que el arte representa para Rist “Contribuir a la evolución, estimular la mente, garantizar una visión ligada a los cambios, reconciliar la razón y el instinto a las posibilidades de investigación para destruir clichés y prejuicios y así ver los cambios sociales” .

Pipilotti Rist fundó junto a sus hermanas “Rist’s Sisters Corporation”, esta es una empresa pequeña que se dedica a distintas disciplinas con empleos autoinventados, en las cuales las trabajadoras incursionan en el mundo del arte, ayudando a la producción logística y personal de grandes producciones cinematográficas. De este modo Rist aporta al mundo creativo impulsando nuevas generaciones que se interesan y se preguntan por cuestiones artísticas.

En 1980 en estados unidos crece la ola de mujeres que están a favor del feminismo y que intentan luchar por sus derechos y por tener un papel más notorio en la sociedad, aunque esto se diera principalmente en EEUU, es cierto que hizo eco en algunos países, en los cuales entró Suiza. Pipilotti ya venía con una idea acerca de la mujer y su rol, pero tras esta catarsis en la sociedad, se vio impulsada por la segunda ola de feminismo que aunque inició en 1960 fue más fuerte en la década de los 80`s donde pipilotti tuvo mayor acercamiento al videoarte.

En cuanto a relaciones de género Pipilotti Rist y todas las mujeres juegan un papel fundamental en el arte, el centro sackler impulsa el arte feminista como método de educación su curadora Catherine Morris señala junto a Butler "Ha habido algún cambio radical, y no sólo en 2007. estoy encantado de ver que tantas mujeres participen donde no eran visibles hace unos años en zonas retrospectivas de Europa", añade. La ideología cultural que por muchos años ha abarcado los temas en el arte Whitney Chadwick comenta “La disciplina de la historia del arte ha estructurado nuestro acceso a las contribuciones de la mujer en formas específicas” (Chadwick, 2007)

Por otro lado, contamos con la guerra fría que se dio entre los años 60`s y los 90`s aunque esto fue entre Estados Unidos y la unión soviética, es innegable que el mundo pudo sentir cambios, pues estaban implicadas las potencias que de alguna manera influyen políticamente y por supuesto económicamente. Se generaron nuevos artistas con un objetivo de protesta, Rist se vio influenciada en su arte surrealista y crítico. Genero nuevas ideas, sin embargo ella misma asegura que no le gusta incluir la política gráficamente. Durante la guerra fría la moda da un giro importante, acompañado de la liberación femenina y por supuesto Pipilotti Rist representa en sus videos esta propuesta. Aunque hay que resaltar que Rist ya estaba adelantada un poco a este fenómeno, pues en sus obras la utilería y vestuario representa a la mujer en su mayor expresión y cuando hay ausencia de atuendo, el maquillaje y el cabello representan esto mismo.

En un principio Immanuel Kant influenció teóricamente la obra de Rist, este argumentaba la relación entre arte y contemplación filosófica para entender al mundo y acercarse a el. En la crítica de la razón pura (1781) había una búsqueda de la

intencionalidad por parte del arte, pero los intereses de Pipilotti Rist se vieron limitados por esta corriente la cual ponía ciertas fronteras a la visión del racionalismo, en donde ella intenta expandir las limitaciones metafísicas que veremos en obras como “Ever is Over all”, “Open my Glade” y “Butclip”.

Nam June Paik fue una de las influencias más importantes en la obra de Pipilotti Rist, el reconocido videoartista surcoreano que también era consciente de la importancia de la música como ensamblaje para el videoarte para transmitir contenidos, produjo obras como “Buenos días señor Orwell”, “ Electronic superhighway” y “Tv garden” la cuestión de su arte era la tecnología, la conexión con el espacio y el sujeto, haciendo que este se olvide de la pantalla para sentirse inmerso en la obra, es parte de ella y es lo que siempre ha buscado Pipilotti Rist, la tecnología es solo una herramienta pero lo que de verdad cobra sentido es el contenido, directores como Verá Chytilovà, Peter Fischli, David Weiss, dieron el camino para que Pipilotti Rist supiera cómo trabajar el lenguaje audiovisual, Yoko Ono desarrolló el arte conceptual el cual lo presentaba para todo tipo de público, rompiendo con la idea de que el arte estaba destinado para cierta categoría de personas “conocedoras” en donde sus espectadores se acercaban a mundo del arte e interactúan para crear una gran obra. Ono influyó con su música el trabajo de Rist, esta misma dice “En mi pueblo en suiza tenía una pequeña ventana en el mundo del arte a través de los medios de comunicación; a través de John Lennon y Yoko Ono” Pier Paolo Pasolini el controversial director de cine, escritor y poeta que empleó el neorrealismo como lenguaje cinematográfico que introducía temas de denuncia social, política, y temas tabú como la sexualidad que posteriormente retomaría la artista para asumir su rol en la sociedad, Andy Warhol formuló por medio de su arte una crítica al consumismo y el capitalismo.

Otros artistas de la época que desplegaron el arte como parte de la vida, este no solo se veía en museos, ahora estaba cerca de la cotidianidad y del público en general el arte

estaba en los parques, las iglesias, en las calles. Ann Sofi Sidén artista visual, Pierre Huyghe con su película “ The host and the cloud” Doug Aitken con “Station to station”, Eija Liisa Ahtila fotógrafa y videoartista todos estos referentes artísticos emplearon la obra narrativa desde distintas perspectivas para comunicar su percepción del mundo, las emociones, las razones y sus cuestionamientos.

Otro aspecto importante fue el llamado “fluxus” que se define como “un movimiento internacional que se desarrolla a partir de 1961 dentro del nuevo interés que surge tanto en Estados Unidos como en Europa por el Dadà y la figura de Jhon Cage” (Del Videoarte al Net.Art, 2010). Este movimiento incluye diversas artes, tales como literatura, la música, por supuesto las artes visuales y demás. Aunque en Suiza no fue tan popular, Pipilotti Rist al estudiar arte, ilustración y fotografía, tuvo contacto con los principios de esta corriente. De hecho, estudio algunos artistas que pertenecieron a este.

- **Bibliografía.**

Scott, S. (2013). Spellbound - Pipilotti Rist. En E. H. Sue Scott, *The Reckoning: Women Artist Of The New Millennium*. Prestel .

Jeffrey Deitch, Castello di Rivoli. (2001). *Form follows fiction*. ITALIA: CHARTA.

- **Webgrafia.**

Del Videoarte al Net.Art. (2010). *El vídeo como expresión artística*. Obtenido de <https://delvideoartealnetart.wordpress.com/el-video-como-expresion-artistica/>

Holloway, N. (6 de Julio de 2008). *METRO*. Obtenido de <http://metro.co.uk/2008/07/06/pipilotti-rist-reveals-her-remote-control-250292/>

Chadwick, W. (2007). *Women, Art, and Society*. Thames & Hudson

Hauser & Wirth. (Febrero de 2015). *Pipilotti Rist Stay Stamina Stay*. Obtenido de Hauser & Wirth: <https://www.hauserwirth.com/exhibitions/2293/pipilotti-rist-stay-stamina-stay/view/>

- **Hemerografía**

Mager, N. (2004). *For Immediate Release: Pipilotti Rist*.

Rubio, A. F. (2005). La Subversiva Pipilotti. *El País*. Recuperado el Febrero de 2017

Smith, R. (2016). 'Pipilotti Rist: Pixel Forest,' Deep in the Wilds of Video. *The New York Times*.

Herbstreith, P. (1996). Pipilotti Rist . *Flash Art*, 117.

Domínguez, N. (2002). Escenas del videoarte suizo. *SWI swissinfo.ch*, 1.

Hess, H. (2013). *Stay Stamina Stay*. *WideWalls*, 2.

Peggy Phelan . (2001). Pipilotti Rist . En H.-U. O. Peggy Phelan, *Pipilotti Rist* (pág. 39). Phaidon.

- **Filmografía**

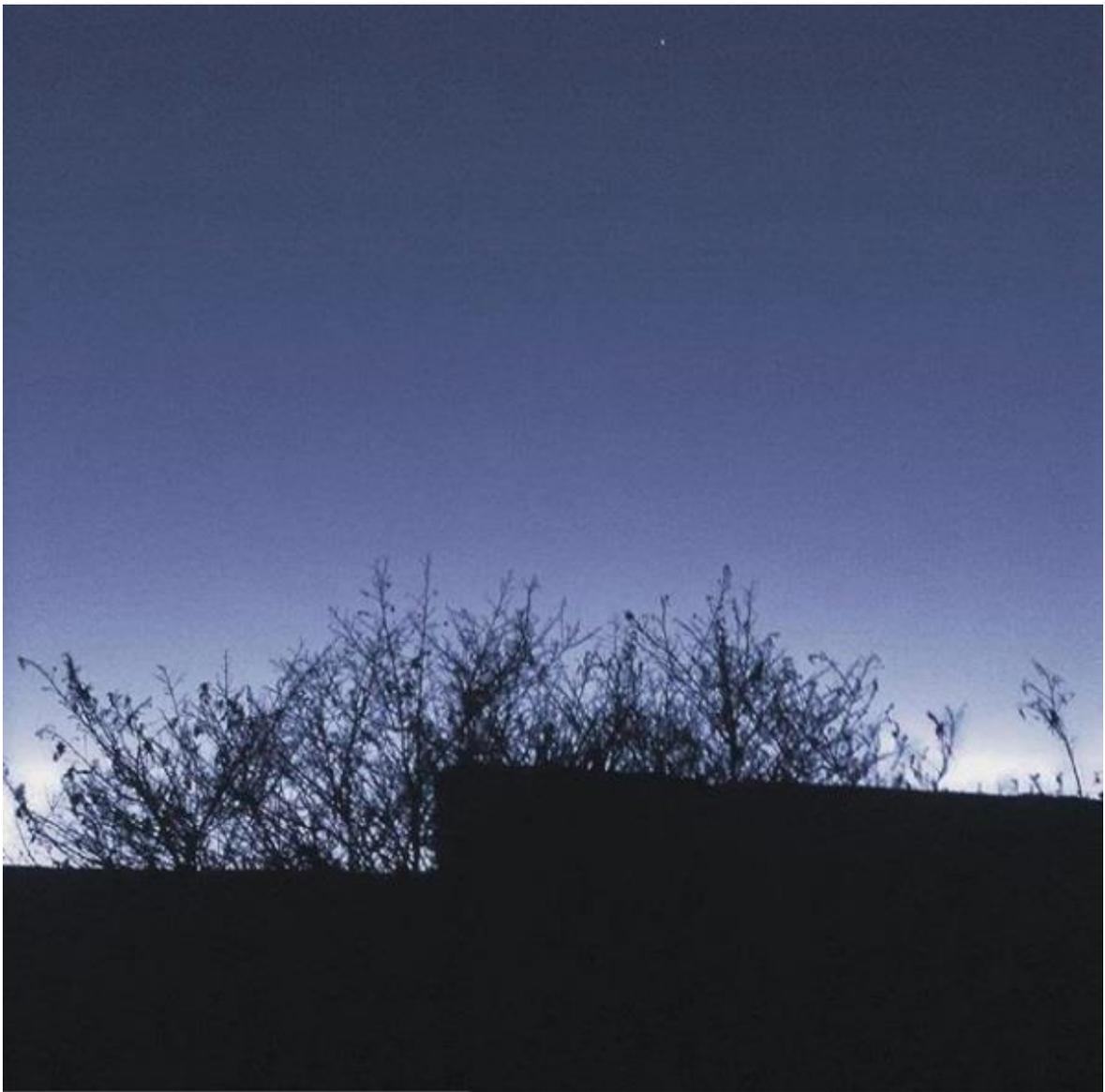
Aitken, D. (Dirección). (2015). *Station to station* [Película].

Huyghe, P. (Dirección). (2011). *The host and the cloud* [Película].

McLaren, N. (Dirección). (1960). *Parallels* [Película].

Rist, P. (Dirección). (2009). *Pepperminta* [Película].

Waters, J. (Dirección). (1972). *Pink flamingos* [Película].

Pale Blue Dot. Fotografía de Laura D. Herrera