

CAT POWER

Marta Serna

El proyecto consiste en la realización de un vídeo de animación tradicional con una duración aproximada de dos minutos.

Cat Power es el nombre que sirve de inspiración para el sustrato argumental del vídeo: una niña atrae con mimos a un lindo gatito y... ¡se lo come! En unos instantes luce un sobresaliente apéndice nuevo. *Cat Power* hace referencia a la recuperación del poder salvaje a través de un ritual de apropiación. El personaje central se apropia de la parte intuitiva y salvaje del animal. La muerte del gato no es en vano, es necesaria para recuperar la naturaleza salvaje perdida y olvidada. Se produce una mutación. Ambos, humano y animal conviven en el mismo cuerpo. Han dejado de ser quienes eran para dar paso a un nuevo ser híbrido dotado de nuevas características que lo harán más completo y apto para la supervivencia.

Es asombrosa la fascinación que los avances genéticos ejercen en nuestra sociedad, por su capacidad para modificar las capacidades y la morfología de los seres con los que se experimenta. Los avances tecnológicos y de investigación hacen posible, por ejemplo, combinar células de ADN de medusa con ratones. Y entonces: *voilà!* estos nuevos ratoncitos son fosforescentes en la oscuridad. O quizá, pensando en nuestro destino genético, podemos tener hijos a la carta si lo deseamos...

Por otro lado, me interesa reflexionar sobre los aspectos salvajes de la condición humana: ¿el hombre nace o se hace? Es sabido que privar de contacto humano a un niño es un experimento prohibido. El mito de los niños

salvajes cuidados por animales siempre ha sido tema de estudio, como Victor de Aveyron, un muchacho de doce años encontrado en el sur de Francia en estado salvaje. Truffaut recogió su historia en su maravilloso filme *El pequeño salvaje*. En él un niño indómito por accidente y privado de la vida social es incapaz de adaptarse a su nueva condición de hombre. ¿Era un humano natural o se había convertido en animal? No era un salvaje civilizado, era fiero e incontrolable. No llegó a aprender a hablar y pasó el resto de sus días internado.

Cat Power es el segundo vídeo de una trilogía que tiene como objetivo reflexionar sobre la naturaleza humana, animal y artificial que poseemos y sobre el ritual de compensación que hemos de realizar para configurarnos como entes adaptados al medio.

En el primero, *Bloody Boots*, la sangre es el fluido vital que actúa como conductor para la realización del ritual y confiere un poder especial al objeto. La sangre reviste de naturaleza humana al personaje y le otorga la herencia, la naturaleza genética. El contenido del vídeo trabaja en el anclaje terrenal, con lo humano.

El segundo, *Cat Power*, tiene como objeto conductor al gato, que, con su sacrificio, transfiere al personaje el instinto y la naturaleza salvaje. Este vídeo incide en el anclaje atávico de la intuición.

El tercero, *Blood Machine*, tendrá como temática principal la transferencia al personaje de una naturaleza artificial que le brindará poderes especiales, haciendo hincapié en el anclaje mental y creativo.

Marta Serna (Madrid, 1969) se licenció en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, en la Universidad Complutense de Madrid en 1993. Ha cursado Estudios Superiores de Danza Clásica en el Royal College of London, de Danza Española en el Real Conservatorio de Córdoba y de Danza Oriental con la Compañía de Cristiane Azem.

Ha asistido a seminarios sobre Arte y Estética en el Círculo de Bellas Artes, impartidos por Estrella de Diego, Fernando Castro Flórez, Fernando Huici o Juan Antonio Ramírez. Durante este tiempo ha realizado trabajos de escenografía para cine, teatro y televisión, ha trabajado como asistente de otros artistas y ha sido profesora de Artes Plásticas y Danza. Con la Compañía de Música, Danza y Teatro Mediterránea ha participado en talleres y actuaciones sobre las tres culturas, entre ellos Escena Contemporánea. Como artista visual trabaja actualmente con la galería Cubo Azul de León.

Sus últimas exposiciones individuales han sido: *Blood Breath*, en NO:ID Gallery y *Havoc's Amazing Cosmic Trip*, en Project 142, en Londres; *Cruel But Fair*, en la galería Rosa Santos de Valencia y *Havoc Oddity*, en Cubo Azul de León. También ha expuesto individualmente en las galerías Marín Galy de Málaga, Contemporánea de Granada, Garage Regium de Madrid, Lae.SFERAZUL de Valencia y el Centro de Recursos Culturales de la Comunidad de Madrid.

Ha participado en ferias como: ARCO, De Foto, Art Salamanca, Foro Sur, Arte Santander, Bienal de Valencia, Expoarte en México, y Art Chicago.

Ha formado parte de numerosas exposiciones colectivas como: *Uno más uno, multitud*, en Doméstico, Madrid; *Cleopatra en New York*, performance para Club Matadero, en el MUSAC de León; 90-60-90, en el Centro Municipal de las Artes de Alorcón; *Los siete pecados capitales y los siete pecados capitalinos*, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid; *Havoc's World*, en Mad'Parásito 03; *Espacio de Diferencia*, en el Manicomio de Santa Isabel y *Escenas para un Laberinto*, en Madrid.

martaserna007@gmail.com

Anterior

Cat power (detalle).

Animación digital.

Gouache sobre papel.

Derecha

Cat power.

Animación digital.

Gouache sobre papel.

CAT POWER

Marta Serna

This project consists of traditional animation video with an approximate duration of two minutes.

Cat Power is the title that served as a source of inspiration for the underlying argument of the video: a girl gains the confidence of a little kitten by petting it and then... eats it! In just a few seconds she gets a new projecting appendix. *Cat Power* refers to the recovery of wild untamed power through a ritual of appropriation. The central character appropriates the intuitive and wild part of the animal. The death of the cat is not in vain, it is necessary to recover a lost and forgotten wild nature. A mutation is produced. Both human and animal coexist in the same body. They are no longer who they used to be and have become a new hybridised being gifted with new characteristics that make it more complete and fit for survival.

Our society's fascination with genetic advances is seemingly boundless, holding out the promise to modify the capacities and morphology of beings subject to experimentations. For instance, thanks to research and technological advances mice can be given DNA cells of a jellyfish. And then *voilà!* these new mice are phosphorescent in the dark. Or perhaps, thinking about our own genetic destiny, we can have babies *à la carte* if we want...

On the other hand, I am interested in reflecting on wild aspects of the human condition: Is man born or made? Depriving a child of human contact is a forbidden experiment. The myth of wild children brought up by animals

has always been an object of study, like Victor of Aveyron, the twelve year old boy found in a savage state in the south of France. Truffaut told his remarkable story in the wonderful film *L'Enfant Sauvage*. In it, the wild child without any learned social skills is unable to adapt to his new condition of civilised man. Was he a natural human or had he been converted into an animal? He was not a civilised salvage, he was wild and uncontrollable. He never learnt to talk and he spent the rest of his days locked up.

Cat Power is the second video in a trilogy whose mission is to reflect on our human, animal and artificial nature and on the ritual of compensation we have to undertake to ensure that we adapt to our surrounding environment.

In the first of the three videos, *Bloody Boots*, blood is portrayed as the vital fluid that serves as a conduit for the realisation of the ritual and confers a special power on the object. Blood gives people a human condition and bestows an inheritance, a genetic nature. The content of the video is anchored in the earthly, working with the human.

The conduit of the second, *Cat Power*, is the cat, whose sacrifice transmits a savage instinct and nature to the central character. This video explores the atavistic underpinnings of intuition.

The main theme of the third video, *Blood Machine*, is the transference to the character of the artificial nature that bestows on it special powers, focussing on mental and creative facets.

Marta Serna (Madrid, 1969) graduated from Universidad Complutense of Madrid in 1993 with a degree in Fine Arts, majoring in Painting. She has also studied Classical Dance at the Royal College of London, Spanish Dance at the Royal Conservatory of Cordoba and Oriental Dance with the Cristiane Azem Company.

Serna has attended seminars on Art and Aesthetics at Círculo de Bellas Artes given by Estrella de Diego, Fernando Castro Flórez, Fernando Huici and Juan Antonio Ramírez. She has created stage sets for films, theatre and television, has worked as an assistant to other artists and taught classes in Visual Arts and Dance. Serna has taken part with the Mediterranean Music, Dance and Theatre Company in workshops and performances on the three cultures, including Contemporary Stage. As a visual artist she is currently working with Cubo Azul Gallery in León.

Serna's latest one-person exhibitions are *Blood Breath* at NO:ID Gallery and *Havoc's Amazing Cosmic Trip* at Project 142 in Lon-

don; *Cruel But Fair* at Rosa Santos Gallery in Valencia and *Havoc Oddity* at Cubo Azul in León. She has also exhibited her work individually at Marín Galy in Málaga, Contemporánea in Granada, Garage Regium in Madrid, Lae, SFERAZUL in Valencia and at the Cultural Resource Centre of the Region of Madrid.

She has had work on view at exhibitions and art fairs like ARCO, D-Foto, Art Salamanca, Foro Sur, ArteSantander, the Valencia Bienial, Expoarte in Mexico, and Art Chicago.

Besides, Serna's work has been exhibited at many group shows including: *Uno más uno, multitud* at Doméstico, Madrid; *Cleopatra en New York*, performance for Club Matadero at MUSAC in León; 90-60-90 at Alcorcón Municipal Arts Centre; *Los siete pecados capitales y los siete pecados capitalinos* at Círculo de Bellas Artes in Madrid; *Havoc's World* at Mad'Parásito 03; *Espacio de Diferencia* at Manicomio de Santa Isabel and *Escenas para un Laberinto* in Madrid.

martaserma007@gmail.com

Paula Anta
Almudena Armenta
Tamara Arroyo
Rocío Asensi
Fernando Baena
Beatriz Barral
Bonifacio Barrio Hijosa
Jorge Bayo
Gabriela Bettini
Manuel Bouzo
Cabello/Carceller
Juan Manuel Castro Prieto
Nieves Correa
Marlon de Azambuja
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto
Jaime de la Jara
Diego del Pozo
Esperanza d'Ors
César Fernández Arias
Bárbara Fluxá
Adrián García
Concha García González
Chus García-Fraile
Laura F. Gibellini
Gabriela Grech
Ciuco Gutiérrez
Secundino Hernández
Vicky Herreros
Concha Jerez
Diana Larrea
Larrea, Senra, Fernández
Ramón Laurentino
Rafael Liaño
Laura Lio
Lucía Loren
Cristina Lucas
Ángeles Mauriño
Murciego, Popelka, Comendador, Catoira
Diego Ortiz
María Luisa Pérez Pereda
Gabriel Perezzan
María Platero
Querida
Manuel Rufo
Óscar Seco
Marta Serna
Marta Soul
Laura Torrado
Luis Vioque
Javier Viver
Yarza y Lozano