

GAGA PRESENTS

Anna Uddenberg / *Pelvic Trust*

When I first saw Anna Uddenberg's sculpture of a body entangled like a pretzel, a yoga posture came to mind. The pose entails putting your feet behind your head and your hands wrapped around your body, holding them together behind your butt. This posture seems almost impossible to do yet the challenge of achieving it makes it super desirable. It seems once you are in it, it is not very comfortable, yet for yogis this is actually a sleeping pose because it provides a deep state of peaceful relaxation. This tension, between relaxation and the anxiety it evokes, comfort while wrapped as a pretzel, crystalizes perfectly how hegemonic ideas of gender and class work within us, specially concerning femininity and its relation to neoliberal ideologies.

For someone less flexible and not having dedicated her life to a spiritual practice, like yoga, this pose will require a lot of labor. This labor speaks to me about the naturalization of the ideologies of gender. Yoga poses should look as if they are easy to do. We are supposed to just relax in them. Similarly, looking sexy and feminine should appear natural and effortless. *Calm and cozy* makes evident the invisible labor and sexualized spirituality we are trapped into. It precisely makes evident the tensions between the mental expectations we have of our own bodies and the fantasies of what we should achieve and actually can achieve. Of course, these expectations although presented as free, are meditated by hegemonic discourses of what it is to inhabit a certain gender, sex, and class.

Like this pose, the sculptures in this show evoked in me a feeling of entrapment, a self-imposed one. To me, they represent how a mental block looks like, a mind trapped in itself. Trying to do a handstand in high heels sustained by a wall of water. Or trying to sustain yourself with your arms and elbows, stuck, trying not to fall full face, yet effortlessly trapped in a cat-like house structure. The sculptures sustain themselves relaxed in an awkward position, they are "cozy on steroids", as Anna says. And that is precisely how gender works. Femininity can be a self-imposed entrapment in which we are, in our everyday life, constantly negotiating within ourselves hegemonic social conventions and ideologies on gender.

Anna's sculptures are gendered and highly sexualized but to me, more than problematizing the figure of women, they are destabilizing femininity. It is easy to read the bodies' physique, as those of a hyper-femme, but it is rather the signifiers that let the viewer know that it is femininity what is being challenged. The signifiers of femininity are clear: the long acrylic nails, the long hair, the pink tones, and the hyper sexualization of certain body parts. But the materialization of sex is left to the spectator, like this we could assume the sculptures are those of hyper sexualized women but I like to think it is femininity what is being questioned.

Calm and cozy, *Disconnect* and the other two sculptures in the show make evident the inner struggle of enacting the strictly enforced rules of normative femininity. Through an affective reaction to the sculptures, feeling attracted and confused actually even almost repelled, the figures work as a reflection of how it feels "having to be" versus "wanting to be" in a neoliberal context. That is to say, having and expected to be spiritual yet sexy, independent and financially capable.

The rigidity of the poses contrast with the materials in which they rest. Actually one could see the structures in which the bodies rest as part of the sculpture. *Calm and cozy* is performing the yogi sleep pose relaxing on top of a rigid chair covered in different sorts of carpets, rugs and car mat pieces. The organic wavy shapes of the structures mirror the curves of the bodies in tension. These wavy and organic features of the bodies and structures invite us in, but there is something tense we need to work through to relax. Anna Uddenberg's *Pelvic Trust* captures perfectly how difficult it is to embody gender and class, how it is to negotiate hegemonic narratives and our own desires, and how to know the difference.

Disconnect is covered in a collage of a corporate-like beige carpet as well as car mat fragments in institutional green tones. These materials not only contribute to the contrast between comfort and relaxation versus rigidity and stiffness but further tell a story of class, taste and anxiety. In the middle there is a liquefying filter of water that runs floor through ceiling plunging us to a feeling of relaxation that is almost impossible to achieve. The whole experience of the show is further framed through walking on a fake marble ceramic floor, bringing the experience closer to a corporate anxious feeling. We are entering a middle class aspirational condo. We are at the same time in a corporation, waiting on the living room with secretaries for an appointment. We are somewhere we have never been in, yet we feel comfortable and rigid.

Pelvic Trust, works as a way of showing how there is nothing natural or essential about gender, yet the rules on how to enact femininity are internalized to a point of thinking they are necessary. Class is shown at its most repellent and attractive aspirational side confronting us with the idea of necessities versus desires. *Pelvic Trust* brings us to a place that is very difficult to achieve, but we want to get there, yet it is somehow uncomfortable to be in it. We are thrust, like gender and class, into a constructed identity in which we didn't know we were performing a mode of creed. Enjoy the sweet discomfort.

La primera vez que vi la escultura de Anna Uddenberg de un cuerpo enzarzado como un pretzel me recordó una posición de yoga. Dicha posición implica poner ambos pies detrás de la cabeza y las manos entrelazadas al rededor del cuerpo, sosteniéndolas juntas detrás de las nalgas. Esta postura pareciera casi imposible de lograr sin embargo es el reto de hacerla lo que la hace aún más deseable. Pareciera que ya una vez lograda no es nada cómoda, pero para los yoguis es una posición ideal para dormir. La tensión entre la relajación y la ansiedad que evoca, el confort mientras esta uno hecho nudo, cristaliza perfectamente cómo operan las ideas hegemónicas de género y clase entre nosotras y nosotros, especialmente en lo que a la femineidad y su relación con el neoliberalismo se refiere .

Para alguien menos flexible que no ha dedicado su vida a una práctica espiritual, como lo es la yoga, esta pose requiere mucho trabajo. Esta labor me recuerda a la naturalización de las ideologías de género. Las poses de yoga deben en principio dar la impresión de ser naturales y fáciles. De la misma manera verse "sexy" debe parecer algo casi natural y que no requiere esfuerzo. La escultura, titulada *Calm and Cozy* (calmada y acurrucada), hace precisamente evidente las tensiones entre las expectativas que tenemos sobre nuestros propios cuerpos y las tensiones entre lo que debemos lograr y lo que de hecho podemos lograr. Obviamente estas expectativas, aún cuando se presentan como libres, están mediadas por discursos hegemónicos sobre lo que es habitar cierto género, sexo y clase.

Como esta pose, las demás esculturas en la muestra me evocan un sentimiento de atrapamiento, un atrapamiento autoimpuesto. Para mí, es la representación de un bloqueo mental, una mente atrapada. Tratando de hacer un parado de manos en tacones, sostenidas por una pared de agua, tratando de sostenerse de los antebrazos y codos, para no caerse. Las esculturas se sostienen en sí mismas dentro de una "comodidad en esteroides" como diría Anna. Y así es justamente como funciona el género. La femineidad es un atrapamiento autoimpuesto con el cual estamos negociando constantemente nuestra cotidianidad, nuestra subjetividad. Las esculturas están generizadas y altamente sexualizadas pero en mi opinión más que problematizar la figura de la mujer, desestabilizan lo que entendemos por feminidad. Es fácil leer estos cuerpos como aquellos de una mujer femenina hiper sexualizada, pero son más los significantes que permiten al espectador saber que es la feminidad la que está puesta en cuestionamiento. Los significantes de feminidad son claros: las largas uñas de acrílico, el pelo largo, los tonos de rosa, los tacones y la hiper sexualización de ciertas partes del cuerpo. Pero la materialización del sexo se deja al espectador. Así, podríamos asumir que es una mujer hiper sexualizada pero a mí me gusta más pensar que es la feminidad la que es problematizada.

Calm and Cozy, *Disconnect*, y las otras dos esculturas, evidencian la lucha interna de representar las reglas internalizadas de feminidad normativa. A través de una reacción afectiva con estas esculturas, sentirse atraído, confundido o repelido, las figuras funcionan como una reflexión de cómo se siente "tener que ser" versus "querer ser" en un contexto neoliberal. Tener que ser espiritual y a la vez sexy, independiente y económicamente autosuficiente.

La rigidez de las poses contrasta con los materiales que las sostienen. De hecho, se puede decir que las estructuras en las cuales los cuerpos descansan son parte fundamental de la escultura. *Calm and Cozy* performa la pose de un yogui para dormir sobre una rígida silla cubierta en todo tipo de alfombras y tapetes de carros. Las formas orgánicas y curvas de las estructuras hacen eco con los cuerpos en tensión. Estas características orgánicas y curvas nos invitan a relajarnos pero hay algo en tensión y conflicto que tenemos que resolver para lograr relajarnos. La muestra capture de manera precisa lo difícil que es habitar un género y clase y cómo es negociar con estructuras narrativas hegemónicas y nuestros propios deseos y cómo reconocer la diferencia.

Disconnect está cubierta en un collage de alfombra beige y tapetes de autos, en tonos corporativos beige y un verde institucional. Estos materiales no solo contribuyen al contraste entre confort y relajación versus rigidez y tensión pero más allá cuentan una historia de clase, gusto y ansiedad.

Al centro de la galería, un filtro líquido nos sumerge en un sentimiento de relajación, escuchamos el agua correr como de una fuente, pero este estado de relajación es casi imposible de lograr. Nuestra experiencia de la muestra esta constreñida por un recorrido de loseta de mármol falso blanco que contribuye a generar un sentimiento de ansiedad corporativa. Estamos entrando al "mini loft" de una clase media aspiracional. Estamos a la vez en una empresa, en la sala de espera, con las secretarias esperando nuestra cita . Estamos en un lugar que nunca hemos estado, nos sentimos cómodas y tensas...

Pelvic trust, funciona como una manera de mostrar que no hay nada natural o esencial sobre género, sin embargo las reglas de cómo actuar la feminidad están internalizadas al punto de pensar que son necesarias. La clase social se muestra en su manera más repelente, atractiva y aspiracional confrontándonos con la idea de necesidades y deseos. Pelvic trust nos lleva a un lugar que es difícil de lograr pero al cual queremos llegar y que una vez que hemos llegado es incómodo habitar. Somos empujadas y empujados, como lo hace el género y la clase, a una identidad construida en la cual no sabíamos que estamos representando una creencia. Disfruta la dulce incomodidad .