

Here and Elsewhere
Colección FRAC
Nord-Pas de Calais

Tabacalera.
03.07 — 07.09.2014

Here and Elsewhere

La muestra presenta una serie de **vídeos y películas pertenecientes a la colección del FRAC Nord-Pas de Calais**, de Dunquerque, Francia.

Toma su título de la película que en 1976 realizaron Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville a partir del metraje de *Jusqu'à la victoire*, un film pro-palestino realizado en 1970 por Godard y Jean Pierre Gorin, cuando formaban parte del Grupo Dziga Vertov.

Here and Elsewhere (*Ici et Ailleurs*) marcó un antes y un después en la obra de Godard. Con el estreno de esta película, el cineasta pasó a centrarse en el análisis de la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás.

La exposición muestra la obra de 18 artistas. El tríptico *Les Baigneurs* de Elina Brotherus, *Good boy/Bad boy* del artista norteamericano Bruce Nauman o *The Painter*, de Paul McCarthy, son algunos de los trabajos que se proyectarán.

Los diecinueve trabajos seleccionados para la muestra, reflexionan sobre un mensaje geográfico, político o social concreto, o sobre preocupaciones personales de los artistas. **Todos ellos reflejan, al igual que en la película de Godard, cómo las personas se ven a sí mismas, a sus vecinos y el papel que desempeñan en sociedad.**

La exposición, organizada por la **Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte**, ha sido comisariada por Hilde Teerlinck y Sayoko Nakahara, directora y coordinadora de exposiciones respectivamente, del FRAC Nord-Pas de Calais, y podrá verse en Tabacalera hasta el próximo 7 de septiembre de 2014.

Here and Elsewhere | *Ici et Ailleurs* | Aquí y en otro sitio

Es una película de 1976 de Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville, confeccionada a partir del metraje *Jusqu'à la victoire* | **Hasta la victoria**. Esta última, dirigida por Godard y Jean-Pierre Gorin en 1970 cuando formaban parte del Grupo Dziga Vertov, es una película política pro-palestina. Cuando, poco después de su rodaje, fallecieron la mayoría de los militantes palestinos que aparecieron en el metraje, Godard empezó a cuestionarse su propia obra y decide realizar una nueva, contrastando el material de *Jusqu'à la victoire* con otro nuevo, dando como resultado **Here and Elsewhere** | *Ici et Ailleurs*.

La película supuso un antes y un después en el trabajo de Godard. Marca el comienzo del período de transición del cineasta, durante el cual experimentaría con el vídeo y dejaría atrás la polémica política para centrarse en el análisis de cómo las personas se perciben a sí mismas y a los demás; en este contexto, la obra comparte muchos rasgos con las películas de su época más radical y con el trabajo de vídeo que realizó a continuación, y al mismo tiempo es una crítica de las ideas y métodos del Grupo Dziga Vertov. También se trata de uno de sus primeros proyectos con Anne-Marie Miéville que, a partir de este momento, se convirtió en uno de los principales colaboradores que tuvo a lo largo de su vida.

El FRAC Nord-Pas de Calais

Los FRAC (Fondos Regionales de Arte Contemporáneo), son espacios culturales creados por el Ministerio de Cultura de Francia, cuya misión es la de crear colecciones de arte contemporáneo a nivel internacional, y ponerlas a disposición del público. El **FRAC Nord-Pas de Calais** fue el primero creado y, fundado en 1982, cuenta hoy día con más de 1.500 obras y se ha consolidado como uno de los principales laboratorios de arte contemporáneo de la región, donde se desarrollan programas tanto para artistas como para profesionales, además de contar en todo momento con la participación activa del público, elemento fundamental del desarrollo de nuevas actividades y líneas de investigación.

🔗 <http://www.fracnordc.fr/?lang=en>

Deimantas NARKEVIČIUS

Disappearance of a tribe | La desaparición de una tribu | 2005

Las películas y las esculturas de este artista, evocan los sutiles vínculos entre la memoria y la historia de la Unión Soviética y el futuro de su país, Lituania. La historia, descubierta desde un punto de vista subjetivo y contemporáneo, es el tema principal de su obra.

Disappearance of a tribe reconstruye la historia familiar del realizador. La película relata la vida de su difunto padre, una vida que a modo de película fragmentada se compone de fotografías íntimas en blanco y negro.

A través de retratos serenos y sonrientes, de los acontecimientos íntimos de una juventud desbordante de energía y esperanza en el futuro comunista, Deimantas Narkevičius vuelve a cuestionar la imagen documental que en general consideramos portadora de la verdad histórica.

© Deimantas Narkevičius, VEGAP, Madrid, 2014

Adel ABDESSEMED

Foot on | Pisotón| 2005

Un artista comprometido que aspira a enseñarnos aquello que preferiríamos no ver. Aunque sus vídeos e instalaciones suelen ser crudos y directos, a veces incluso desagradables, también dan cabida al humor y la elegancia.

Abdessemed se concentra en la realidad. En su opinión, el artista tiene el deber de abrir un debate sociopolítico. A través de su obra intenta desenmascarar la imagen homogénea y estructurada de nuestro mundo contemporáneo y aportar soluciones alternativas que sean al mismo tiempo individuales y heterogéneas. El artista emprende la deconstrucción directa de los dogmas culturales, religiosos, económicos y políticos de la sociedad contemporánea y sus imágenes consiguen transmitir el sentido poético de las acciones cotidianas más triviales.

En el vídeo *Foot on* (2005), podemos ver cómo un pie aplasta una lata de Coca-Cola con un golpe seco de su talón desnudo, como manifestación radical de una revuelta anti-capitalista.

Javier TÉLLEZ

One Flew over the void | **Bala perdida** | 2005

Javier Téllez estudió cine en la Universidad de Carabobo, en Valencia. La enfermedad mental y la situación de las personas institucionalizadas son temas que están en el centro de su obra.

En el vídeo y la performance *Bala perdida*, Téllez organiza un desfile y un circo en colaboración con los habitantes de Las Playas, una ciudad mexicana cercana a la frontera. Equipados con máscaras de animales y carteles que denuncian la marginalización de las personas con discapacidad intelectual, el acontecimiento vive su momento cumbre con el lanzamiento de un hombre-bala sobre la frontera mexicana. Su performance supera así todos los límites físicos y desafía todos los muros, barreras y posibles fronteras que simbolicen la desconfianza y el miedo.

Margot ZANNI

Double Take | Toma doble | 2005

En las fotografías de la artista suiza Margot Zanni, el proceso artístico está estrechamente vinculado con la cotidianeidad de la gente y con la práctica documental.

En *Double Take* se proyectan 30 diapositivas donde se presenta a jóvenes que posan orgullosamente con camisetas con el rostro de Superman, adolescentes que lucen anónimos personajes rubios en sus tops, o un chaval que hace alarde de un jersey negro XXL con una imagen del rapero Tupac. Estas figuras son los iconos de una juventud rebelde, al igual que en su día lo fueron el Che Guevara o Bob Marley, a los que vemos reaparecer sistemáticamente en camisetas.

Las imágenes de *Double Take* son auténticos dobles retratos, instantáneas realizadas en las aceras de nuestras ciudades. Las personas fotografiadas se identifican mediante la reproducción de las siluetas o de los rostros serigrafiados sobre su ropa, y se convierten así en emisarios de un mensaje concreto. En el límite entre lo público y lo privado, estas prendas funcionan como herramienta esencial para la circulación de estos iconos en la cultura popular.

Christodoulos PANAYIOTOU

Neverland | 2008

La obra de Christodoulos Panayiotou se inspira en acontecimientos concretos y se extiende a todos los niveles de lo que podríamos llamar el “espectro performativo” del arte, desde la creación de un espacio para actividades como el baile, la dirección de actores o *happenings*, hasta la búsqueda y el registro de acontecimientos performativos, tanto por parte del artista como de la sociedad.

Neverland es la segunda parte de una trilogía dedicada a Chipre, su compleja situación política y social, su historia y su actualidad. Con ayuda de tres proyecciones sincronizadas de diapositivas, el artista presenta archivos fotográficos de uno de los periódicos más antiguos de Chipre, documentando los cambios culturales del país durante el período de adhesión a la Unión Europea. De este modo nos revela una historia fragmentada de los cambios culturales producidos en Chipre y vinculados a su occidentalización.

© Imagen procedente del Archivo del periódico Phileleftheros, Nicosia, Chipre

Elina BROTHERUS

Baigneurs | Bañistas | 2001-2003

Desde finales de los años 90, la artista finlandesa Elina Brotherus contrapone la fotografía y el vídeo al vocabulario y los temas de la pintura figurativa clásica. La artista presenta un estilo visual formal y riguroso y presta especial atención a la luz, el color y la composición.

© Elina Brotherus, VEGAP, Madrid, 2014

En *Baigneurs*, varios bañistas nadan desnudos todos juntos en un hermoso lago. Los cuerpos y los paisajes aparecen al natural, como sorprendidos por la realidad, y el espectador que contempla esta obra, se convierte en testigo de la singular relación de las personas nórdicas con la naturaleza.

La artista evoca el célebre lienzo de Paul Cézanne, *Los Bañistas* (1895), y pretende, no sólo inscribirse en la larga tradición de la historia del arte situando la obra maestra de Cézanne en un contexto contemporáneo, sino también incluir su historia personal y sus experiencias. Así, devuelve la vida a una obra cuya historia está inextricablemente mezclada con la de la artista.

L.A RAEVEN

Love knows many faces | El amor tiene muchas caras | 2005

L.A Raeven es un dúo de artistas formado por las hermanas gemelas Liesbeth y Angeliqe Raeven. Conocidas por sus polémicos vídeos y performances, en los que trabajan de forma provocadora, su práctica artística es un modo de rebelarse contra la forma de vida que nos imponen los medios de comunicación y la industria de la moda.

Su propia identidad de gemelas constituye el tema de muchos de sus trabajos, como es el caso del vídeo *Love Knows Many Faces*. En él vemos dos siluetas idénticas, descarnadas, que nadan mientras una intenta ahogar a la otra. La terrorífica mirada asesina de Liesbeth se transforma en un abrazo afectuoso cuando su hermana gemela, agotada, se agarra desesperadamente a una columna de madera.

Toda la escena refleja la relación de amor-odio entre las hermanas. El título de la obra hace referencia a un libro de John Cowper Pows donde el escritor describe el amor entre gemelos.

Fabien RIGOBERT

Avènements | Advenimientos | 2004

Fabien Rigobert es un fotógrafo y video-artista francés. Sus fotos le sirven a menudo como material para la realización de sus vídeos. El vínculo entre cada imagen se calcula de forma digital mediante un software específico. El resultado está formado por imágenes fijas reales a las que el artista da la ilusión de movimiento; en la imagen final aparece una presencia quimérica.

En el vídeo *Avènements*, vemos un hombre delgado, un cartero, un lechero, una mujer pálida y un agente de policía que son testigos de un accidente. Se trata de la constatación de la impotencia, tanto antes como después, de que suceda un acontecimiento inesperado o una catástrofe.

Encontramos en la obra la puesta en escena propia del artista, pensada como un conjunto de instantes, un análisis compulsivo, casi científico, de nuestro proceso de percepción generado a partir de la exploración de las relaciones entre las personas y sus reacciones frente a un acontecimiento dramático.

De este proceso creativo surge un cierto malestar al que contribuyen la ausencia de palabras y las miradas perdidas hasta crear una atmósfera muy particular.

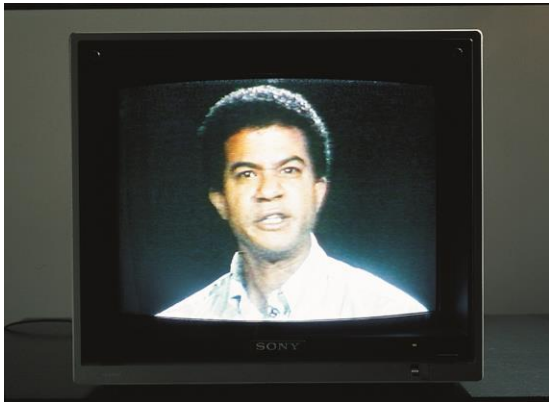
Bruce NAUMAN

Good Boy/Bad Boy | Chico bueno, chico malo | 1985

Artista americano formado en California, Bruce Nauman ha desarrollado una práctica artística sumamente diversa (libros, piezas sonoras, esculturas, películas, hologramas, luces de neón, dibujo...) que invita al espectador a observar y participar, pero sobre todo a experimentar sus obras.

Con la declaración de que su trabajo “parece encontrar sus orígenes en la frustración y la rabia ante la situación social”, el artista aborda con *Good Boy/Bad Boy*, la eterna cuestión de lo masculino y lo femenino a través de actores profesionales encargados de interpretar el guión escrito por el propio artista.

La obra difunde en color el rostro de un hombre negro y de una mujer blanca que declaman de forma dramática el mismo texto, cien frases positivas y negativas relativas al hombre y la mujer, y al contexto en el que se desarrollan sus actividades fundamentales.

© Bruce Nauman, VEGAP, Madrid, 2014

La actuación de los protagonistas y sus miradas fijas en los ojos de los espectadores interpelan directamente al público. Esta comunicación penetrante, en la que también participan la austeridad y la simetría de los zócalos, crea una tensión entre la obra y el visitante. Una instalación con un fuerte impacto psicológico y cuya monotonía y estructura obsesiva, resultan terroríficas.

Dmitri MAKHOMET

Mayle Azerki | 2006

Dmitri Makhomet estudió en la Escuela de Bellas Artes de Minsk y posteriormente en el Studio Le Fresnoy, en Tourcoing (Francia). Fue ahí donde produjo una de sus primeras películas, *Mayle Azerki*, en la que nos enseña la pobreza extrema de las poblaciones rurales de su tierra natal. Al mismo tiempo, esta obra nos permite descubrir su pasado y su sensibilidad de “pintor”.

Las referencias pictóricas, como la de *El Angelus* de Millet, son evidentes. Su arte combina la belleza y la poesía, y también consigue transmitir un mensaje sociopolítico.

Makhomet se interesa, en esta ocasión, por los códigos de conducta de la población local: un lenguaje gestual que deriva de su existencia rural y de las costumbres ancestrales relacionadas con el trabajo, la amabilidad, el amor y el juego. La película, es un intento de “grabar la memoria de forma contemporánea”. Su obra fílmica está influida, entre otras, por la obra de Chantal Akerman.

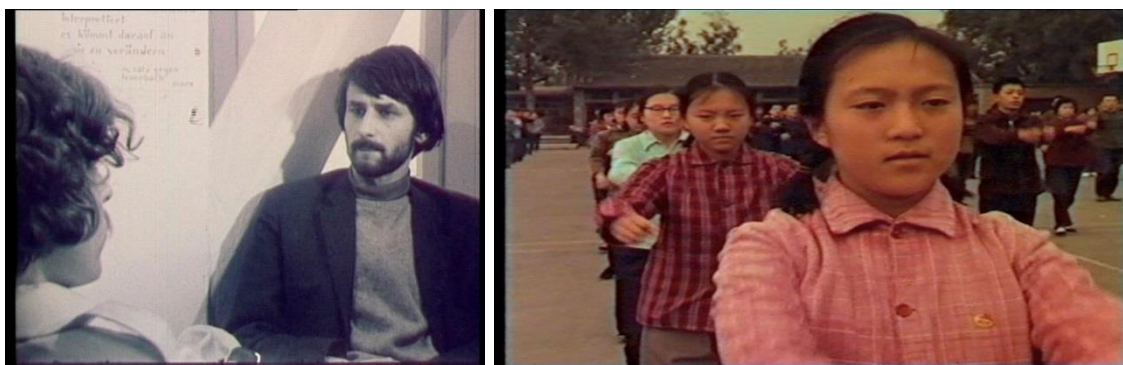
Felix GMELIN

Two Films Exchanging Soundtracks | **Dos películas intercambiando bandas sonoras** | 2004

En su análisis artístico, Felix Gmelin desenreda de forma sutil la madeja formada por el placer personal, la socialización y la emancipación en la que creció a lo largo de los años 60 y 70. El artista, pintor de formación, empezó a utilizar el vídeo como medio artístico tras la muerte de su padre, Otto Gmelin, del que heredó una gran colección de archivos cinematográficos de los años 60.

Esta época se convierte en su nuevo campo de investigación, y decide analizar la influencia ejercida por los movimientos de liberación de los años 60 y por diversos aspectos sociales como la sexualidad y la educación.

La dimensión de la ambigüedad de las corrientes utópicas de la época se revela en la instalación *Two films exchanging soundtracks*, en la que se proyectan dos películas en pantallas enfrentadas. En una de ellas podemos ver *Traktat* (1967) de Michael Makritsch, donde se presenta la idea de una revolución social a través del placer individual y del uso de psicotrópicos. En la otra pantalla, un documental danés, *The Children of the Revolution* (1974) presenta la enseñanza en China, donde se inculca la ideología opuesta: una sociedad mejor sólo podrá hacerse realidad si cada individuo se abstrae de sí mismo en beneficio de la colectividad.

© Felix Gmelin. VEGAP. Madrid. 2014

El artista reinterpreta estas visiones, que preconizan un cambio social radical pero son diametralmente opuestas en cuanto a las formas de conseguirlo, al invertir la banda sonora de las películas, lo que crea una sensación de confusión con respecto a sus respectivos dogmatismos.

Paul McCARTHY

Painter | Pintor | 1995

Las performances, instalaciones, esculturas, y el trabajo fotográfico de Paul McCarthy, hacen de él uno de los artistas americanos más polémicos de las últimas décadas. En sus obras hace referencia a sus traumas personales, dando cabida también a una mordaz crítica social y a una crítica de las normas y los valores del individuo.

En *Painter*, una impactante pieza-performance, se nos muestra al artista “en su propio papel”. Aparece disfrazado de una especie de payaso con una ridícula

© Paul McCarthy

peluca y nariz, y orejas hipertróficas. El pintor trabaja mojando desmesurados pinceles en pintura, mayonesa y ketchup, y transforma su taller en un campo de batalla. Recibe a coleccionistas en su estudio, se corta los dedos para hacer body-art, o pinta gigantes lienzos expresionistas. Todas estas acciones están perfectamente ejecutadas y convierten la obra en una comedia.

McCarthy firma así una obra satírica dirigida contra la visión del artista como un genio, contra la historia del arte (en concreto el expresionismo abstracto y el *action painting*), y contra el mercado del arte y sus intereses comerciales.

Jack GOLDSTEIN

A Ballet Shoe | Una zapatilla de ballet | 1975

MGM | 1976

El artista canadiense-americano Jack Goldstein pertenece, al igual que John Baldessari, Roberto Longo y Sherrie Levine, a la primera generación americana de artistas postmodernos, una corriente que surge en los años 70, principalmente interesados en la representación y, en concreto, en las imágenes presentes en películas, anuncios y medios de comunicación. Para ellos, estas imágenes funcionan como materia prima sobre la que trabajan y que modifican hasta conservar únicamente su esencia.

La obra de Goldstein oscila entre la película, la performance, las obras musicales, los aforismos y los cuadros hiperrealistas, pero si por algo se le conoce es por sus obras de juventud, una serie de películas breves que se proyectan en bucle.

A Ballet Shoe (1975), es una película de 19 minutos en bucle que muestra el pie de

una bailarina que sale de su decorado habitual. La repetición de la imagen engendra una fuerza extraña que acaba por alcanzar una especie de éxtasis.

MGM (1976) es una película de 16mm de dos minutos en bucle donde

Cortesía © Herederos de Jack Goldstein

podemos ver al famoso león que ruga de la MGM solo frente a un fondo rojo. La repetición del rugido del león hasta el infinito acaba por transmitir la impresión de que sólo permanece la afirmación de la presencia misma del animal.

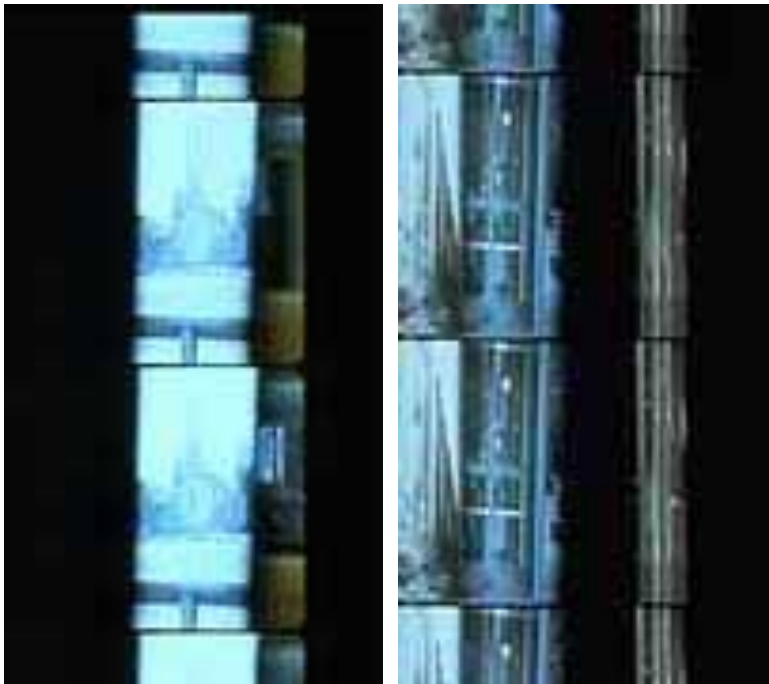
Gordon MATTA-CLARK

City Silvers | Resplandores de ciudad | 1976

Gordon Matta-Clark es una figura de culto del arte y su deconstrucción, con un violento rechazo de la visión formalista de la arquitectura, que generó durante los años 60, cuando estudiaba en la Universidad de Cornell.

En sus obras, el artista intenta modificar radicalmente la percepción de espacios urbanos desmembrados, la materia prima de su propia generación. Así, los graba, los expone e incluso termina por crear las condiciones idóneas para que fragmentos reales de arquitectura se conviertan en esculturas.

City Silvers refleja la evolución como cineasta experimental del artista, que posa una mirada apasionada sobre la ciudad. Rodada con un objetivo anamórfico (que incorpora prismas o elementos cilíndricos para cubrir un campo mayor en vertical que en horizontal y viceversa) el artista entremezcla bandas verticales delante del mismo y graba así jirones de realidad, ya sea dejando entrar la luz al negativo, o entrecortando las imágenes con franjas negras, dejando aparecer fragmentos, o como dice el título, resplandores de la ciudad.

Klara LIDÉN

Kasta Macka | 2009

En la obra de Klara Lidén, la desobediencia civil desempeña un papel importante. Sus performances, estructuras espaciales, instalaciones y vídeos se manifiestan como un bloque de energía monolítica, viva e instintiva.

Klara Lidén se considera una “pirata del espacio”. Su formación de arquitecta le ha demostrado que los espacios que ocupamos tienen un potencial inmenso que, sin embargo, está reprimido por su uso uniforme y socialmente determinado.

Kasta Macka es una obra que nace con motivo de las exposiciones monográficas de la artista en Kassel, Frankfurt y Nueva York. Klara Lidén se grabó en esas ocasiones realizando la misma acción: al caer la noche, la artista acude junto al río para lanzar piedras. Estos tres vídeos, acompañados de una banda sonora melodiosa aunque repetitiva, presentan a la artista de forma existencial. Su lenta desaparición del primer plano para dejar paso a la ciudad, representa el lugar que la artista ocupa en el mundo: menor, pero único.

Jeremy DELLER

Performance Fairey's Band | Performance con Fairey's Band | 1997

Jeremy Deller estudió Historia del Arte y se especializó en arte Barroco. Aunque no ha tenido una formación artística al uso, es uno de los artistas más interesantes de la escena británica contemporánea. Realiza performances, vídeos y fotografías, redacta obras y compone música.

Sus obras reflejan su propia postura y su percepción de la realidad a través de la combinación de una sensibilidad marcada por el Pop y una relación amor-odio con la cultura de lo cotidiano.

Performance Fairey's Band es un vídeo de un concierto realizado en el marco del proyecto *Acid Brass*, fruto de la colaboración entre el artista y la charanga The Williams Fairey Band, a la que el artista propone una reinterpretación de los

© Jeremy Deller

grandes éxitos de la música *acid house* de finales de los 80 y principios de los 90.

El proyecto reúne dos fenómenos socioculturales paralelos – la charanga y la música *acid house* –, ambos relacionados con el desmantelamiento de

la clase obrera bajo el gobierno de Thatcher. La charanga, que encarna a la clase obrera y se encuentra en pleno declive, al igual que las cuencas mineras, se enfrenta a la fuerza creciente del fenómeno de las raves y la música electrónica. Al reunir estos dos universos y géneros musicales, se contribuye a la generación de un diálogo en torno a la construcción de la identidad y de la cultura pop.

Anna KLAMROTH

Sportfrei | 1999

Tras realizar estudios de física (1994-99) y después de cine en la academia Konrad-Wolf-Filmhoschschule de Postdam-Babelsberg en 1999, Anna Klamroth alcanzó con su primera película, *Sportfrei*, un éxito considerable ya que consiguió un premio en el Festival de Oberhausen del año 2000.

La acción de su película se desarrolla en una piscina olímpica de Berlín-Este, construída para los Juegos Olímpicos, cerrada desde la caída del muro y ahora abandonada y en estado de ruina. En este lugar simbólico, tres niños en pleno descubrimiento pre-adolescente evolucionan ante la cámara.

Más que un simple documental social, las imágenes y el montaje de la película reflejan la radical re-estructuración espacial que produjo la reunificación alemana y el estado de ruina de los restos de la historia de este país.

Capitalismo y totalitarismo, enfrentados en un afortunado collage sonoro en blanco y negro, se observan con distancia, sin nostalgia ni sentimiento de victoria.

Matt MULLICAN

Untitled (Matt Mullican Under Hypnosis: Zurich) | Sin título (Matt Mullican bajo los efectos de la hipnosis: Zurich) | 2004

Matt Mullican participa desde los años 70 en numerosas exposiciones que hacen de él uno de los artistas americanos activos más importantes hoy en día. Sus dibujos, instalaciones y performances están relacionados entre sí por un interés y una semiótica, un lenguaje personal.

Untitled (Matt Mullican Under Hypnosis: Zurich) documenta sus legendarias performances realizadas bajo hipnosis en importantes instituciones. En este caso se trata de la Kunsthalle de Zurich. El artista aparece como si estuviese en su casa, se hace un café, tararea, habla para sí mismo, y también dibuja con tinta creando una obra que se exhibirá como tal.

La performance producida da lugar a una experiencia de voyeur que expone la vulnerabilidad del artista, bajo el control del hipnotizador, aunque también frente a un público cautivo.

Créditos

Organiza

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Colabora

FRAC Nord-Pas de Calais

Comisariado

Hilde Teerlinck
Sayoko Nakahara

Coordinación

Guillermo González
Ana Tomás

Diseño gráfico

José Duarte

Conversión de audiovisuales, montaje e iluminación

Creamos Technology

Traducción

Gabriela Díaz

Impresión

ROTOMadrid S.L.

Comunicación

Conchita Sánchez
Paloma Ballesteros

Información práctica

Here and Elsewhere

Exposición del 3 de julio al 7 de septiembre de 2014

http://www.mcu.es/promoArte/Novedades/HereAndElsewhere_Tabacalera.html

TABACALERA PROMOCIÓN DEL ARTE

Embajadores, 51. Madrid

http://www.mcu.es/promoArte/Novedades/novedades_Tabacalera.html

Horario:

De martes a viernes: de 12:00 a 20:00h

Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 20:00h

Cerrado los lunes

Entrada gratuita

CONTACTO PRENSA

Conchita Sánchez / 91 701 62 08

Paloma Ballesteros / 91 701 62 11

promocionarte@mecd.es

IMÁGENES EN ALTA RESOLUCIÓN

<http://goo.gl/aDBT8r>

MÁS INFORMACIÓN

<http://www.mcu.es/promoArte/index.html>

<http://www.facebook.com/PromocionDelArte>

<http://twitter.com/#!/PromociondeArte>

<http://pinterest.com/promociondearte/>

[#PromociondelArte](#)