

Here and Elsewhere

Colección FRAC Nord-Pas de Calais

Tabacalera.

03.07—07.09.2014

Here and Elsewhere

Colección FRAC Nord-Pas de Calais

La exposición Here and Elsewhere, organizada por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, presenta una serie de vídeos y películas pertenecientes a la colección del FRAC Nord-Pas de Calais, de Dunquerque, Francia.

Here and Elsewhere (Ici et Ailleurs) toma su título de una película que constituye un hito en la filmografía de Jean-Luc Godard. Con el estreno de esta película, en 1976, el cineasta dejó atrás la polémica política, para centrarse en el análisis de la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás.

Al igual que en la película de Godard, a través de los diecinueve trabajos seleccionados para esta exposición, se hace una reflexión sobre cómo las personas se ven a sí mismas y a sus vecinos, así como sobre el papel que desempeñan en la sociedad. Son historias concretas que reflejan, sin embargo, preocupaciones universales.

La muestra está comisariada por Hilde Teerlinck y Sayoko Nakahara, directora y coordinadora de exposiciones, respectivamente, del FRAC, una institución que se ha consolidado como uno de los principales laboratorios de arte contemporáneo de esta región francesa.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Organiza
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes

Colabora
FRAC Nord-Pas de Calais, Dunquerque

Tabacalera.
Promoción del Arte
Embajadores, 51
28012 Madrid

Del 3 de junio al 7 de septiembre de 2014
De martes a viernes de 12.00 a 20.00 h
Sábado, domingo y festivos de 11.00 a 20.00 h

mcu.es/promoArte/index.html

Comisariado
Hilde Teerlinck
y Sayoko Nakahara

Coordinación
Guillermo González Martín
y Ana Tomás Hernández

Comunicación
Conchita Sánchez Llorente
y Paloma Ballesteros Valladares

Diseño Gráfico
José Duarte

Traducción
Gabriela Díaz Pérez

Audiovisuales, montaje e iluminación
Creamos Technology SL

Diapositivas
Laboratorio Fotográfico DaylightLab

Impresión folleto
RotoMadrid SL

Here and Elsewhere (Aquí y en otro lugar) es una exposición inspirada en una película experimental dirigida por Jean-Luc Godard y Anne-Marie Miéville en 1976. Mediante la introducción y la combinación de escenas del conflicto palestino con escenas domésticas en hogares corrientes franceses, la película investiga en profundidad las connotaciones de las imágenes políticas y el papel del montaje. La finalidad es analizar el paralelismo o los límites borrosos que existen entre “nosotros” y los “otros”.

Esta exposición recorre estas cuestiones a través de 19 obras de vídeo de la colección FRAC Nord-Pas de Calais. Los temas de las obras son muy distintos: la crítica social, la estética medioambiental, la cultura pop en forma de música o moda o los asuntos personales. Sin embargo, todos nos podemos identificar con el tema, recientemente más complicado, de cómo “nosotros” nos percibimos a través de los “otros” y viceversa.

Además, el público encontrará “aquí” las obras, que los artistas analizan y producen en “otro lugar”.

Sayoko Nakahara

© Adel ABDESSEMED, VEGAP, Madrid, 2014
© Elina BROTHERUS, VEGAP, Madrid, 2014
© Felix GMELIN, VEGAP, Madrid, 2014
© Deimantas NARKEVICIUS, VEGAP, Madrid, 2014
© Bruce NAUMAN, VEGAP, Madrid, 2014
© Gordon MATTA-CLARK, VEGAP, Madrid, 2014
© Herederos de Matt MULLICAN, Cortesía de Mai 36 Galerie, Zurich
© The Estate of Jack GOLDSTEIN

Christodoulos PANAYIOTOU. Imágenes procedentes del archivo del periódico Phileleftheros, Nicosia, Chipre.

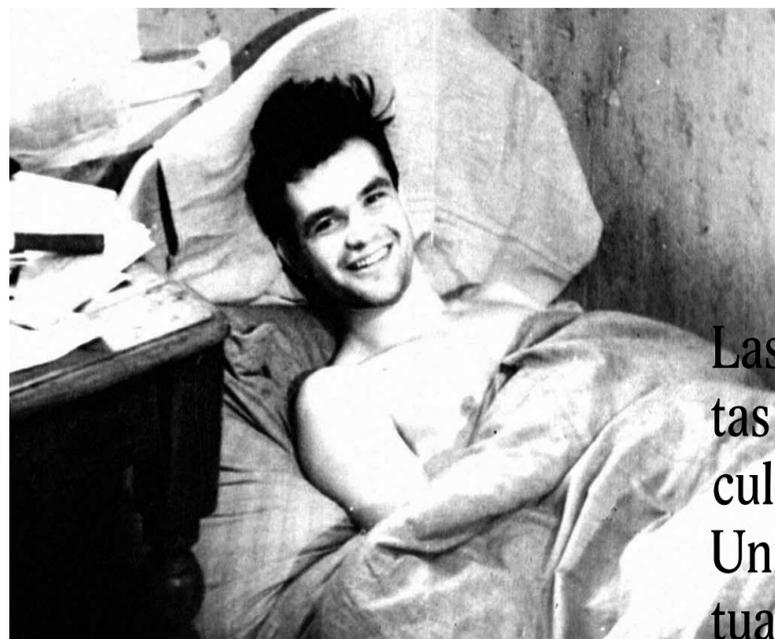
© de las imágenes: los artistas

Deimantas NARKEVIČIUS

Disappearance of a Tribe, 2005

Vídeo. Betacam SP, transferido a DVD.
Duración: 10'.

Las películas y las esculturas de Deimantas NARKEVIČIUS 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.

Adel ABDESSEMED

Foot on, 2005

Vídeo. Pal, DVD.
Duración: 5'20" en bucle.

Adel ABDESSEMED es 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.

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

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.

Javier TÉLLEZ

One Flew Over the Void, 2005

Proyección. DVD.
Duración: 11'30". Dimensiones variables.

Javier TÉLLEZ estudió cine en la Universidad de Carabobo, en Valencia. La enfermedad mental y la situación de las personas institucionalizadas 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 otras fronteras que simbolizan la desconfianza y el miedo.

Margot ZANNI

Double Take, 2005

Instalación. Diapositivas (proyección multimedia de 30 imágenes).
Dimensiones variables.

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 delgados 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 de manga corta o larga.

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 los rostros o de las siluetas serigrafiadas sobre su ropa, y se convierten así en mensajeros 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

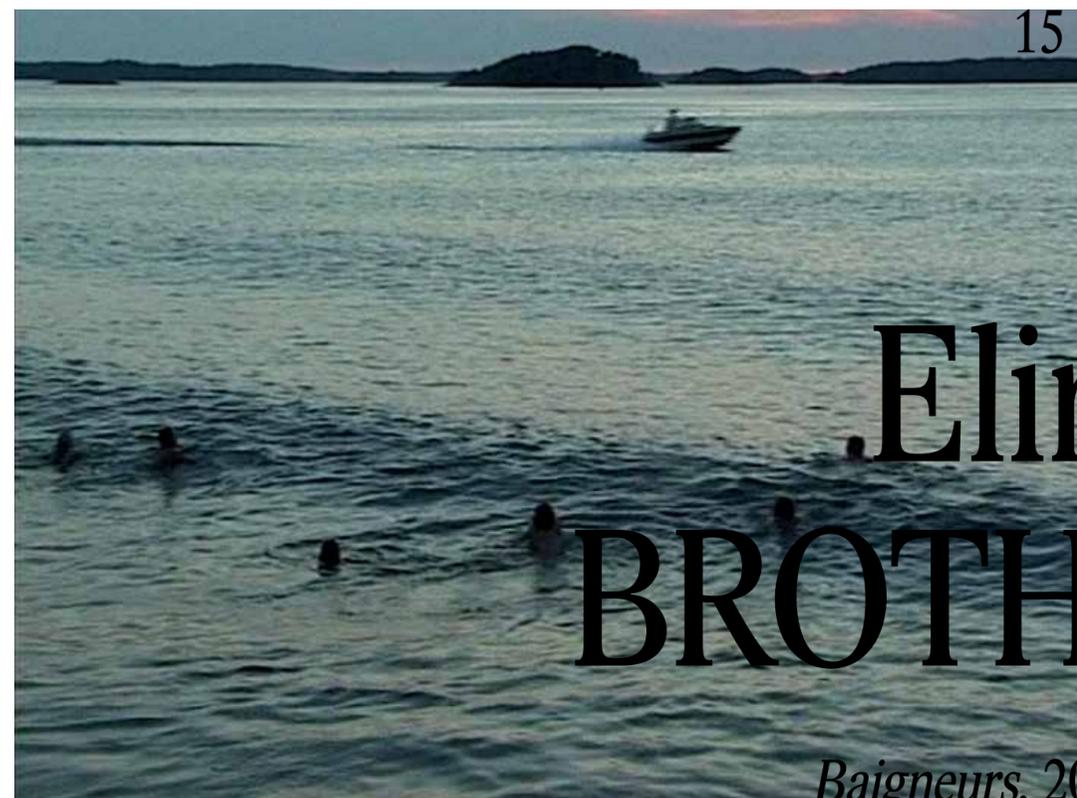
Neverland, 2008

Instalación. 153 diapositivas.

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 (2008) 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.

Elina BROTHERUS

Baigneurs, 2001/2003

Vídeo. 3 DVD.
Duración: 13'56''.

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.

En *Baigneurs*, los cuerpos y los paisajes aparecen al natural, como sorprendidos por la realidad.

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, 2005

Vídeo. DVD.
Duración: 5'30''.

L.A. RAEVEN es un dúo de artistas formado por las hermanas gemelas Liesbeth y Angelique RAEVEN. Conocidas por sus polémicos vídeos y performances, en los que trabajan de forma provocadora, su práctica artística es una forma 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 que 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, 2004

Vídeo. DVD.
Duración: 2'50''.

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 (Advenimientos)* 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, 1985

Vídeo instalación.
Duración: 60' (hombre) y 52' (mujer).

Bruce NAUMAN es un artista americano formado en California y que 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*, 1985, 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.

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.

Dmitri MAKHOMET

Mayle Azerki, 2006

Proyección. DVD.
Duración: 16'.

Dmitri MAKHOMET estudió primero en la Escuela de Bellas Artes de Minsk y después en el Studio Le Fresnoy, en Tourcoing (Francia). Fue ahí donde produjo una de sus primeras películas, *Mayle Azerki* (2006), 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.

Dmitri 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 del artista 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, 2004

Vídeo instalación.
DVD. Duración: 45'

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* (2003). 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.

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, 2004

Vídeo. Betacam SP dub Vídeo.
Duración: 50'.

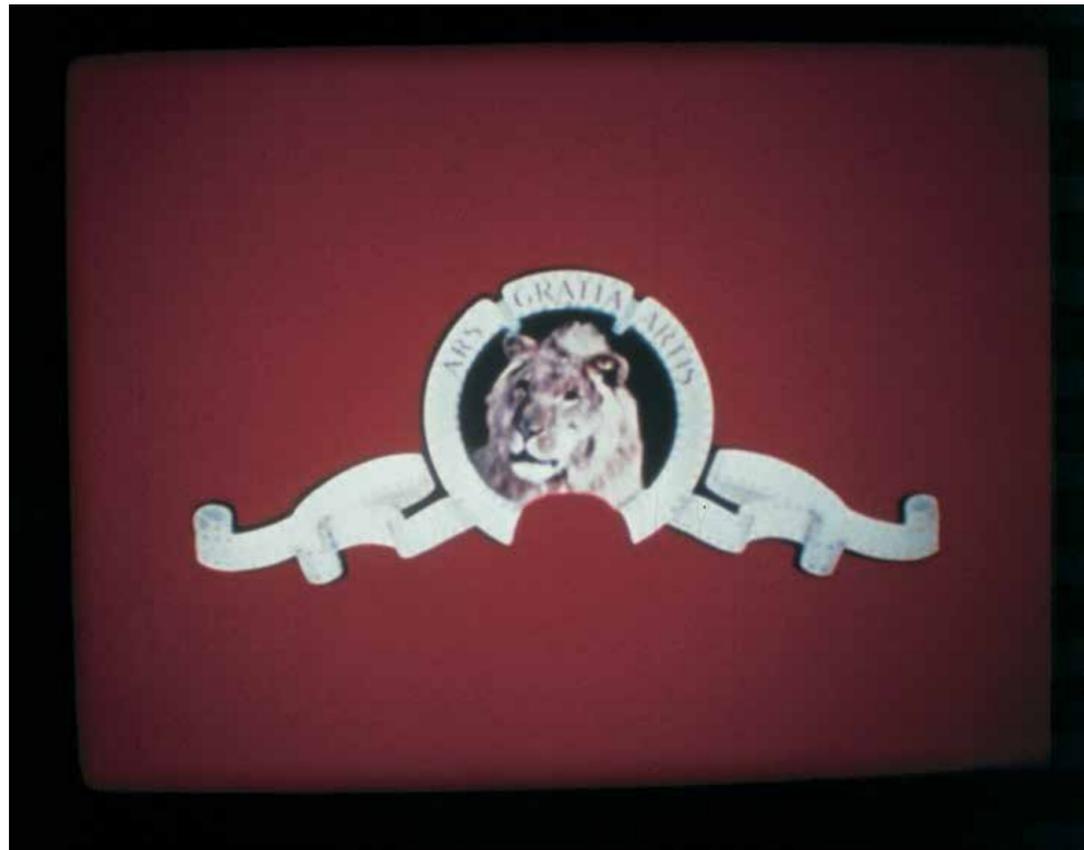
Las performances, instalaciones, esculturas, y el trabajo fotográfico de Paul McCARTHY hacen de él uno de los artistas americanos más polémicos de las últimas décadas.

El vídeo *Painter* muestra al artista en su propio papel. Aparece disfrazado de pintor con una ridícula peluca y nariz y orejas hipertróficas. El pintor trabaja mojado pinceles desmesurados en pintura, mayonesa y ketchup, y transforma su taller en un campo de batalla.

El artista firma así una obra satírica dirigida contra el artista visto 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.

La obra de Paul McCARTHY no hace referencia únicamente a sus traumas personales, también da cabida a una mordaz crítica social y a una crítica de las normas y los valores del individuo.

Jack GOLDSTEIN

MGM, 1976

Vídeo. Película 16 mm, transferido a DVD.
Duración: 19”.

A Ballet Shoe, 1975

Vídeo. Película 16 mm, transferido a DVD.
Duración: 2’.

El artista canadiense-americano Jack GOLDSTEIN pertenece, al igual que John Baldessari, Robert 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.

MGM (1975) es una película de 16mm de dos minutos en bucle donde 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.

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.

Gordon MATTA-CLARK

City Silvers

Vídeo. Película 16 mm, transferido a DVD.
Duración: 15".

Con su violento rechazo de la visión formalista de la arquitectura, que sufrió durante los años 60 cuando estudiaba en la Universidad de Cornell, Gordon MATTA-CLARK es una figura de culto del arte y su deconstrucción.

Gordon MATTA-CLARK 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 (1976) refleja la evolución como cineasta experimental del artista, que posa una mirada apasionada sobre la ciudad. Rodada con un objetivo anamórfico, 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

Proyección. DVD. Duración: 3'46''
Dimensiones variables.

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 (2009) 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 melódica 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, 1997

Vídeo. DVD.
Duración: 18'40".

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 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

Vídeo. Película 16 mm, transferido a DVD.
Duración: 13'.

Tras realizar estudios de física (1994/99) y después de cine en la academia Konrad-Wolf-Filmhochschule 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 cerrada desde la caída del muro. En este lugar simbólico, cinco 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*), 2004

Video. DVD-R, Pal.
Duración: 70'.

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 expondrá 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.

Deimantas
NARKEVICIUS
Adel ABDESSEMED
Javier TÉLLEZ
Margot ZANNI

Christodoulos
PANAYIOTOU
Elina BROTHERUS
L.A. RAEVEN
Fabien RIGOBERT

Tabacalera.
Promoción del Arte
Embajadores, 51
28012 Madrid

Del 3 de junio al 7 de septiembre de 2014
De martes a viernes de 12.00 a 20.00 h
Sábado, domingo y festivo de 11.00 a 20.00 h

mcu.es/promoArte/index.html

Bruce NAUMAN
Dmitri MAKHOMET
Felix GMELIN
Paul McCARTHY
Jack GOLDSTEIN

Gordon
MATTA-CLARK
Klara LIDEN
Jeremy DELLER
Anna KLAMROTH
Matt MULLICAN

