

# Legible

Legible – Visible

Entre el fotograma y la página

6 . 4 — 28 . 5 . 2017



Generalitat de Catalunya  
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA

Visible



Legible

Entre el fotograma  
y la página

Visible

La exposición *Legible – Visible. Entre el fotograma y la página* se propone explorar las relaciones de continuidad, complementariedad o dialéctica que se establecen entre publicaciones de artista y obras audiovisuales, dos medios que han vivido momentos de intenso desarrollo en el contexto de la creación a lo largo del último siglo.

El entrecruzamiento entre publicaciones y material audiovisual encuentra sus primeros antecedentes en la década de 1920, cuando, con sus reflexiones sobre la estética de la luz en relación a la imagen en movimiento, Lázsló Moholy-Nagy instaba a reconsiderar la estructura de la narración cinematográfica, a la vez que, en el terreno del diseño gráfico, replanteaba de manera radical la forma y función de la tipografía sobre la página. A principios de la década siguiente, época en que el cine mudo había alcanzado su mayor momento de expansión y el cine sonoro estaba a punto de irrumpir en las pantallas, se suceden otros intentos de solapar el medio impreso y audiovisual. En 1931, el diseñador italiano Fortunato Depero esboza el proyecto *New York film vissuto*, un “libro-película” destinado a recoger los detalles de su experiencia en Nueva York. El proyecto, que Depero llegará a explicar en una publicación de pocas páginas pero no a realizar en su total alcance, denota la voluntad de fundir en una única experiencia la narración impresa y el ritmo cinematográfico. Abordando esta relación desde el ámbito de la literatura, en 1934 el poeta chileno Vicente Huidobro, a su vez, se embarca en la redacción

de una “película escrita”, *Cagliostro*. *Novela-film*: una nueva tentativa precursora del guión cinematográfico tal como lo conocemos hoy en día.

Siguiendo la senda abierta por estos y otros experimentos, el primer gran momento de exploración simultánea de ambos territorios en el terreno del arte sería la década de los setenta, que vivió la progresiva generalización de los equipos de grabación de vídeo domésticos, y la expansión de las publicaciones de artista como modelo de creación y distribución alternativo al mercado del arte. Muchos de los protagonistas del movimiento conceptual, como John Baldessari, Gilbert & George, Michael Snow, Ed Ruscha y, en nuestro país, Isidoro Valcárcel Medina, realizaron piezas de doble carácter: un libro, una película. No todas estas “parejas”, sin embargo, tienen idéntico perfil. Si en ocasiones, como es el caso de John Baldessari, publicación y película comparten un mismo contenido e incluso un mismo título, otras veces las relaciones entre unos y otras son más sutiles o complejas. Valcárcel Medina se inspira en una novela de Robbe-Grillet para crear una película y un cartel, en tanto que el realizador de televisión Jef Cornelis confía su cámara a Stanley Brown para la producción de una de sus piezas. En el vídeo *A Book* (1978), de Ulises Carrión, el libro se encuentra no *fuera*, sino *dentro* de la película; Miralda y Benet Rossell completan su pieza *París. La Cumparsita* con una película y una caja que contiene materiales impresos que documentan la performance.

Desde una perspectiva feminista, Martha Rosler transforma un proyecto sobre los procesos ideológicos y sociales vinculados a la preparación de alimentos, y “la cocina” como dispositivo cultural, en una serie de postales, un libro y un vídeo. Chris Marker y Guy Debord plantean su crítica social en películas de medio metraje y libros en los que el texto desempeña un papel secundario, o alejado del que le es habitual.

Aunque de manera más aislada, esta práctica continuará en los años ochenta y noventa, con figuras tan relevantes como Dan Graham —*Rock My Religion* y sus diversas materializaciones impresas—, Lawrence Wiener, Raymond Pettibon y también autores de contextos más cercanos, como Marcel Pey, que continúan tendiendo puentes entre la imagen en movimiento y la página impresa.

A partir del año 2000 comienza el segundo momento de intensa actividad en esta práctica, que se prolonga hasta nuestros días. Esta segunda etapa viene marcada por el impacto de la revolución digital, y la consiguiente expansión de las herramientas de edición —de textos y de vídeo— al ámbito doméstico. Con el nacimiento de las publicaciones digitales, las ediciones en papel se liberan de su principal función —comunicar contenidos— y se vuelven más flexibles en cuanto a sus posibilidades formales y estéticas. Al mismo tiempo, tanto los soportes impresos como el propio celuloide cinematográfico se ven amenazados por la obsolescencia.

En esta etapa artistas de trayectoria larga y reconocida, como William Kentridge y Tacita Dean, prosiguen la exploración simultánea de ambos medios junto a creadores más jóvenes: Cine Quieto, Julián Barón, Eline McGeorge, Rob van Leijsen, Patrícia Dauder y Dominique Hurth, entre otros. La generación más joven multiplica los formatos: folioscopios o *flipbooks*, colecciones de postales, proyecciones de diapositivas y vídeoclips se unen al libro, la película y el vídeo como soporte adecuado para este tipo de experimentación.

Con más de una veintena obras de carácter doble —publicación y película—, *Legible – Visible. Entre el fotograma y la página* ilustra el interés de los creadores por entrelazar y relacionar la página impresa y el documento audiovisual, superponiéndolos hasta casi fundirlos en una única superficie para la creación. ¿Qué sucede cuando un artista “traduce” cierto contenido de un medio impreso a un medio audiovisual, o viceversa? ¿Qué cambia, qué se altera, qué permanece cuando tiene lugar esta transposición de formatos? ¿De qué forma se complementan o contraponen? Esta exposición invita a reflexionar sobre cuestiones como la secuencialidad, la narración, lo cinemático, el paso del tiempo, el montaje, la representación del movimiento y, en suma, la relación entre publicaciones y documentos audiovisuales, dos de los soportes más relevantes sobre los que se erige el paisaje cultural y social de nuestra época.

# László Moholy-Nagy

1895, Bácsborsard, Hungria -

1946, Chicago, Estados Unidos

Malerei, Fotografie, Film

München: Albert Langen Verlag, 1925

Lichtspiel Schwarz Weiss Grau

1930. Película de 35 mm transferida a digital, b/n, 5' 17"





**Fortunato Depero**

1892, Fondo, Italia -

1960, Rovereto, Italia

*New York film vissuto*

Rovereto: autoeditato, 1931

**Vicente Huidobro**

1893, Santiago, Chile -

1948, Cartagena, Chile

*Cagliostro. Novela-film*

Santiago: Zig-Zag, 1942



**Isidoro Valcárcel Medina**

1937, Murcia

*La celosía*

Cartel, 1972

*La celosía*

1972. Película de 16 mm transferida a digital, b/n, sonido, 115'

**Alain Robbe-Grillet**

1922, Brest, Francia -

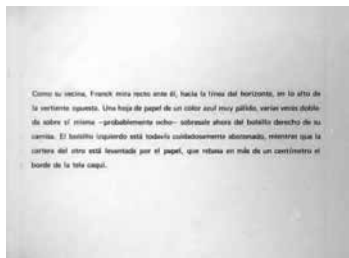
2008, Caen, Francia

*La Jalousie*

París: Les Éditions de Minuit, 1957

*La celosía*

Barcelona: Seix Barral, 1958



**stanley brouwn**

1935, Paramaribo, Surinam

*one step 1X-100X*

Bruselas: Galerie MTL, 1971



**stanley brouwn / Jef Cornelis**

1935, Paramaribo, Surinam /

1941 - 2011, Amberes, Bélgica

*6 stappen 10x (MTL Gallery Brussels)*

1971. Película de 16 mm transferida  
a DVD, b/n, sonido, 5' 5"



**John Baldessari**

1931, National City, Estados Unidos

*Throwing Three Balls in the Air to*

*Get a Straight Line*

*(Best of Thirty-Six Attempts)*

Milán: Giampaolo Prearo /

Galleria Toselli, 1973



## Ed Ruscha

1937, Omaha, Estados Unidos

### *Crackers*

Hollywood: Heavy Industry

Publications, 1969



### *Premium*

1971. Película de 16 mm, color,  
sonido, 24'



## Martha Rosler

1945, Nueva York, Estados Unidos

### *Service: A Trilogy on Colonization*

Nueva York: Printed Matter, 1978

(reimpreso 2008)



### *A Budding Gourmet*

1974. Vídeo transferido a digital, b/n,

sonido, 17' 14''



**Patricia Dauder**  
1973, Barcelona

*41°08'56.66" N/ 08°36'43.60" W*  
Barcelona: Cru, 2012



*41°08'56.66" N/ 08°36'43.60" W*  
2012. 12 hojas de papel impresas  
en offset, 100 x 70 cm



**Miralda / Benet Rossell**

Antoni Miralda: 1942, Terrassa

Benet Rossell: 1937, Àger -  
2016, Barcelona

*París. La Cumparsita*

Barcelona: autoeditado, 2005



*París. La Cumparsita*

1972. Película de 16 mm transferida  
a Betacam Digital y DVD, b/n virado  
a violeta, sonido, 25'





**William Kentridge**

1955, Johannesburgo, Sudáfrica

*Lexicon*

Nueva York: A.S.A.P. - Acadia Summer  
Art Program, 2011



*Lexicon*

2011. Película digital, color, sonido, 37"

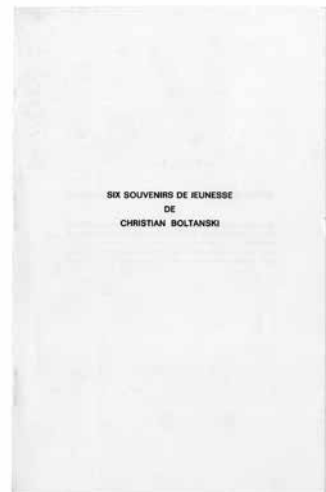


**Christian Boltanski**

1944, París, Francia

*Six Souvenirs de jeunesse*

París: Galerie Sonnabend, [1971]



*Quelques Souvenirs de jeunesse*

1974. Vídeo transferido a digital, b/n,  
sonido, 14' 43''



## Gilbert & George

1943, San Martin de Tor, Italia

1942, Plymouth, Reino Unido

*Oh, the Grand Old Duke of York*

Lucerna: Kunstmuseum Luzern,

1972

*Dark Shadow*

Londres: Art for All / Nigel Greenwood,

1976

*Gordon's Makes Us Drunk (Edition 25)*

1972. Vídeo transferido a digital,

b/n, sonido, 12'



**John Baldessari**

1931, National City, Estados Unidos

*I Will Not Make Any More Boring Art*

Nueva Escocia: Art Gallery of Nova Scotia, 2000 (reimpreso 2011)

Rollo de papel pintado para empapelar

*I Will Not Make Any More Boring Art*

1971. Vídeo transferido a digital, b/n, sonido, 31' 17"

*I Will Not Make Any More Boring Art*

Acción

*I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.  
I will not make any more boring art.*



**Eline McGeorge**  
1970, Oslo, Noruega

*A-W-O-R-L-D-O-F-O-U-R-O-W-N*  
Londres: Dent-De-Leone, 2012



*A World of Our Own*  
2012. Película digital formato 4:3,  
color, sonido, 4' 38''



**Dominique Hurth**  
1985, Colmar, Francia

*close your eyes of flesh to contemplate  
first the image with your mind's eye*  
Marsella: Galerie Arnaud Deschin, 2011



*close your eyes of flesh to contemplate  
first the image with your mind's eye*  
2011. Proyección de 80 diapositivas  
de 35 mm



**Gloria Vilches**

1978, Valencia

*Sálvora*

Barcelona: Pusilánime

2015



*La isla*

2015. Videoclip para la canción  
"La isla" de Dos Gajos. Película en  
súper-8 transferida a digital, color,  
sonido, 3' 24"



## Cine Quieto

Núria Gómez Gabriel: 1987, Barcelona

Gloria Vilches: 1978, Valencia

## #1 flora

Barcelona: autoeditado, 2016



## Stan Brakhage

1933, Kansas City, Estados Unidos -

2003, Victoria, Canadá

## Mothlight

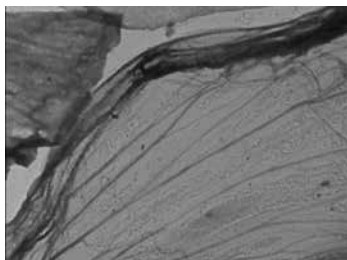
1963. Película de 16 mm transferida a digital, color, 3' 13''

## Rose Lowder

1941, Lima, Perú

## Voiliers et coquelicots

2001. Película de 16 mm transferida a digital, color, 2'





**Rob van Leijsen**

1983, Tilburg, Holanda

*Art Handling in Oblivion. A Catalogue about Conspiracy, Theft, Possession and Heritage*

Ginebra: autoeditado, 2012

*Art Handling in Oblivion. A Catalogue about Conspiracy, Theft, Possession and Heritage*

Zúrich: Edition Fink, 2012



*Art Handling in Oblivion*

2012. Película digital, color, sonido,  
2' 50''



**Ulises Carrión**

1941, San Andrés Tuxtla, México -

1989, Ámsterdam, Holanda

*A Book*

1978. Vídeo transferido a digital, color,  
sonido, 7' 52"



**Chris Marker**

1921, Neuilly-sur-Seine, Francia -

2012, París, Francia

*La Jetée. Ciné-roman*

Massachusetts: MIT Press, 2008



*La Jetée*

1962. Película de 16 mm transferida a digital, b/n, sonido, 28'



## Guy Debord

1931, París, Francia -

1994, Bellevue-La Montagne, Francia

*The Society of the Spectacle*

Detroit: Black & Red, 1983

*La sociedad del espectáculo*

Valencia: Pre-Textos, 2000

*La Société du spectacle*

1973. Vídeo monocal transferido  
a digital, b/n, sonido, 87' 18''



**Marcel Pey**  
1948, Cardona

*ZZZ. The Last Film*  
Tarragona: autoeditado, 1980



**Lawrence Weiner**

1942, Nueva York, Estados Unidos

*Passage to the North. A Structure*

Nueva York: Tongue Press, 1981



*Passage to the North*

1981. Vídeo transferido a digital, color,  
sonido, 16'



## Raymond Pettibon

1957, Tucson, Estados Unidos

*Tripping Corpse* n.º 3, 4, 5 y 6

Los Ángeles: autoeditado,

[1981] - [1990]

*Sir Drone*

1989. Vídeo transferido a digital, color,  
sonido, 55' 37"



## Dan Graham

1943, Urbana, Estados Unidos

*Rock My Religion. Dan Graham. Writings and Projects. 1965-90*  
Massachusetts: MIT Press, 1993

*Rock, mi religión. Textos y proyectos artísticos 1965-1990. Edición de Brian Wallis*  
Ciudad de México: Alias Editorial, 2014



## *Rock My Religion*

1982-1984. Vídeo monocal Bétacam transferido a DVD, b/n y color, sonido, 55' 27''





**Julián Barón**  
1978, Castellón

*Los últimos días vistos del rey.*  
Valencia: autoeditado, 2014

*Los últimos días vistos del rey.*  
2014. Película digital, color, 13' 17"



**Departamento de Publicaciones  
de RTVE**

*Los últimos días de Franco vistos en TVE*  
Madrid: Corporación de Radio  
y Televisión Española, 1975

*Los primeros días del Rey vistos en TVE*  
Madrid: Corporación de Radio  
y Televisión Española, 1975



## Prestadores:

01	Nacional Centro de Arte	46
03	Reina Sofía, Madrid	56
22		58
Archivo Lafuente, Santander	05	59
	06	Colecciones particulares
	18	
02	Colección Museo	10
Colección Van Abbemuseum, Eindhoven	Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid	Cortesía de Argos, Centre for Arts & Media, Bruselas
	07	
04	08	12
09	11	14
12	14	16
24	27	20
25	30	53
43	32	54
49	34	Colección MACBA.
51	36	Centro de Estudios
Biblioteca y Centro de Documentación.	39	y Documentación,
Colección Museo	40	Barcelona
	45	

13	23	48
Cortesía de Ed Ruscha y Gagosian Gallery	42	57
	Cortesía de LIMA, Ámsterdam	Cortesía de los artistas
15		37
28	26	Cortesía de Marilyn Brakhage y Criterion, Nueva York
50	Cortesía de White Cube Gallery, Londres	
52		38
Cortesía de Electronic Arts Intermix, Nueva York	29	Cortesía de Rose Lowder y Light Cone, París
17	Cortesía de John Baldessari Archive, Los Angeles. Realizada con la colaboración de la Escola Massana, Barcelona	44
Cortesía de Patrícia Dauder y Projectes SD, Barcelona		Cortesía de Argos Films, París
19		
55	21	47
Colección MACBA, Barcelona	31	Cortesía de los herederos de Guy Debord
	33	
	35	
	41	

Direcció:

Jaume Reus

Exposicions:

Coordinació general: Fina Duran Riu

Asistente de coordinació: Silja Pálmarsdóttir

Edicions: Cinta Massip

Direcció tècnica: Xavier Roca

Actividades:

Coordinació general: Marta Garcia

Relaciones externas: Alicia González

Àrea tècnica: Eulàlia Garcia

Administració:

Responsable de gestió: Cristina Güell

Àrea de exposicions: Mònica Garcia Bo

Secretaria de direcció: Chus Couso

Comunicació:

Coordinació general: Jordi Miras Llopart

Web y redes sociales: Luis Villalón Camacho

Difusió: Juanjo Gutiérrez

## Exposición

Legible – Visible.

Entre el fotograma y la página

6 de abril - 28 de mayo 2017

Exposición producida por Arts Santa Mònica, 2017

En el marco de ArtsLibris

Comisaria: Mela Dávila Freire

Asistente de comisariado: Maite Muñoz Iglesias

Diseño gráfico y de la exposición: todojunto.net

Carpintería: Puigdemívol

Montaje: GAMI SCP

Textos: Mela Dávila Freire y Maite Muñoz Iglesias

© de las obras, los autores y los detentores de sus derechos

© de los textos, las autoras

© de esta edición, Arts Santa Mònica

© de las fotografías 07, 08, 11, 12, 14, 16, 20, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 45, 48, 53, 54, 56, 58, 59 y sobrecubierta: Dani Pujalte; 05, 09, 24, 25, 43, 49, 51: Joaquín Cortés y Román Lores / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)

¿Qué sucede cuando un artista “traduce” cierto contenido de un medio impreso a un medio audiovisual, o viceversa? ¿Qué cambia, qué se altera, qué permanece cuando tiene lugar esta transposición de formatos? ¿De qué forma se complementan o contraponen?



## **Arts Santa Mònica** **Centre de la creativitat**

La Rambla, 7  
08002 Barcelona  
T 935 671 110  
[artssantamonica.gencat.cat](http://artssantamonica.gencat.cat)

### **Entrada libre**

De martes a sábado, de 11 h a 21 h  
Domingos y festivos, de 11 h a 17 h  
Lunes cerrado

**Visitas guiadas**  
**sin inscripción previa**  
Sábados a las 18 h  
y domingos a las 12 h

### **Grupos**

Contacto:  
T 935 671 110  
[coordinacioasm@magmaultura.net](mailto:coordinacioasm@magmaultura.net)

## **ArtsLibris**

En el marco de Arts Libris-Feria Internacional de Edición Contemporánea