

Inventar lo posible
Una videoteca efímera
12.05-22.06.2015

JEU DE PAUME

INVENTAR LO POSSIBLE

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA

Inventar lo posible

Una videoteca efímera

Hilde Van Gelder

Marta Ponsa Salvador

Una producción
del Jeu de Paume

En 2010 el Jeu de Paume presentó «Faux Amis» [«Falsos amigos»], la primera edición de la «Videoteca efímera», que estaba dedicada a la representación de la historia en el vídeo contemporáneo a partir de los conceptos de memoria, identidad y pérdida. Las obras seleccionadas, que compaginaban el documental con la ficción, cuestionaban nuestra forma de entender la realidad histórica a través de formas narrativas que, lejos de querer ser «verídicas», se permitían ser «falsificadoras».

Esta segunda edición también se ha construido a partir de los conceptos de *narración falsificadora* y de *potencia de lo falso*, desarrollados por Deleuze en *Cinéma 2. L'image-temps* (1985). Se propone explorar el espacio de potencialidades situado entre historia y narración (entre *history* y *story*) para plantear la invención de un futuro que traspase las fronteras de la utopía. Sin esto, la brutalidad del retorno a la realidad puede ser implacable, como ya destacó el escritor chileno Roberto Bolaño en su *Manifiesto infrarrealista* en 1976: «Soñábamos la utopía y nos despertamos gritando». Así, pues, las veinticinco piezas presentadas en la Videoteca analizan, con más o menos humor o sentido trágico, nuestra perplejidad ante el fracaso de las utopías que se sucedieron hasta el final del siglo XX.

Documentales o ficciones, películas de animación, vídeos experimentales o performativos, estas obras creadas ya en el nuevo milenio no han puesto fin al diálogo (a menudo intenso) con la realidad, los movimientos y los hechos del siglo anterior. Esta «Videoteca efímera» pretende ser, por encima de todo, un archivo provisional de vídeos realizados durante los diez últimos años en contextos y territorios muy variados: desde el desierto de Kuwait hasta la selva

amazónica, pasando por el norte de Canadá, Bangladesh, Senegal o Indonesia, entre otros. Las obras seleccionadas, que escenifican relatos a menudo rodeados de misterio, muestran el período actual con sus dudas e incertidumbres. La temporalidad de estos vídeos también está cargada de potencialidades: los artistas explican las temáticas no solo en condicional perfecto («esto habría sido») sino también, sobre todo, en futuro anterior («esto habrá sido»), una modalidad con mayor capacidad para generar deseo. Combinados de esta forma, estos dos tiempos gramaticales rompen la relación lineal entre pasado, presente y futuro y la ficción conserva un espacio de indefinición.

Visto desde la perspectiva de las temporalidades potenciales, el pasado puede perder su «verdad histórica» aunque nos parezca que está muy establecida. Así, pues, ahora se nos permite imaginar futuros posibles en el espectro de lo imposible e inventar un mañana más allá de la utopía. Si bien este proyecto interroga sobre cómo el poder metafórico de la imagen contribuye a comprender el mundo, también invita a preguntarse si todavía es posible encontrar modelos de repuesto o elaborar alternativas. Todos estos trabajos comparten la ambición de movilizar nuevas energías y construir posibilidades imaginativas a la espera de su realización. Destacamos que en latín el verbo *imaginari* tiene el sentido de «concebir imágenes para poder inventar».

Sin formular respuestas unívocas, estos vídeos plantean preguntas sobre problemáticas que se cruzan constantemente: la huella de la educación, la reflexión sobre el concepto de «comunidad», la reevaluación del pasado o la sensibilidad ecológica.

Wendy Morris nos invita a imaginar una infancia más vinculada al mundo real y que prepare mejor para la vida adulta. Como un reflejo de la situación del Jeu de Paume, ubicado en la plaza de la Concorde frente al obelisco de Luxor, Theo Eshetu aborda las consecuencias que puede tener para la sociedad contemporánea el retorno reciente del obelisco de Askum a su país de origen.

Aunque, a primera vista, parece que el vídeo de Edgardo Aragón Díaz quiere despertar la compasión por los animales de un zoo, el espectador no tarda en entender que esta obra nos habla sobre todo de la alienación de muchos seres humanos en Europa. La potente temática de la reinención de unos sueños compartidos que se han ido descomponiendo ante la dura realidad europea también aparece en las obras de Mahdi Fleifel, Hayoun Kwon o Daniela Ortiz y Xosé Quiroga. En cuanto a la película de Yang Fudong, parece que proponga crear una comunidad aislada en el pensamiento como estrategia de vida alternativa.

El hecho de que la construcción de una sociedad solidaria, basada en un contrato social justo, solo pueda ser el resultado de la voluntad colectiva de los ciudadanos es justamente lo que nos demuestra Pauline Horovitz con un humor agri dulce. Porque no podemos bajar la guardia ante los espectros de la intolerancia, el imperialismo y la megalomanía, siempre presentes en nuestras sociedades. En algunas obras de la Videoteca, como las de Carlos Motta, Peter Friedl, Declinación Magnética, Anxiong Qiu, Atsushi Wada o Allan Sekula, la amenaza de estas sombras que recuerdan el pasado nos alerta contra unas atrocidades que nadie puede afirmar con

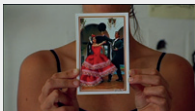
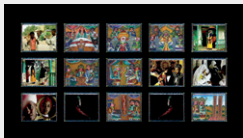
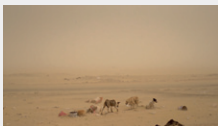
certeza que no se volverán a producir. Artur Zmijewski nos enfrenta a la belleza turbadora de La Habana, que no se acaba de deshacer de los rastros del adoctrinamiento. Eric Baudelaire nos inicia en una concepción cultural muy distinta de los contenidos de las imágenes, que está relacionada con el contexto geopolítico en el que se reciben. La censura a la que están sometidas nos hace reflexionar sobre la forma de actuar en función del valor que se les atribuye en un lugar u otro. Del mismo modo, Naeem Mohaiemen nos muestra con qué fuerza y rapidez los valores pueden evolucionar en una sociedad determinada, mientras que Martin Le Chevallier nos propone una impactante experiencia sociomental.

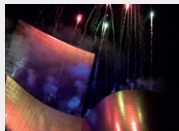
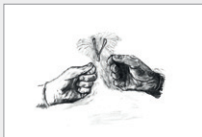
En «Inventar lo posible», varios trabajos comparten el tema del poder paradójicamente reconquistado por la naturaleza, aun cuando nuestra época se define cada vez más como la del antropoceno, es decir, el período a partir del que la influencia del hombre en el sistema terrestre es tan predominante que la naturaleza empieza a manifestar reacciones imprevisibles. Sin embargo, hay situaciones aterradoras que pueden tener un desenlace reconfortante: la fuerza humana cierra filas en los momentos más desesperados, como demuestra Ursula Biemann en el caso de Bangladesh; unos animales son capaces de sobrevivir en el desierto de Kuwait (Wim Catrysse), y los hombres no se desaniman a pesar del apocalipsis que les amenaza (Khvay Samnang). La obra de Marine Hugonnier nos propone una reflexión sobre el misterio de la naturaleza y cuestiona la relación puramente científica que mantenemos con ella. Asimismo, Yto Barrada convierte el jardín botánico en un lugar de meditación sobre la condición humana.

El otro hilo conductor de estos vídeos es el amor a los seres más cercanos (como en las obras de Els Opsomer, Sirah Foighel Brutmann o Eitan Efrat).

La inmensa potencialidad del video contemporáneo se debe a que la tecnología permite un acceso ilimitado a las imágenes, las palabras y los sonidos, con su inagotable combinación en el movimiento de la obra. El espectador puede decidir si quiere sumergirse en esta dinámica o mantener un poco las distancias.

Pensada como un dispositivo abierto, la «Videoteca efímera» permite visionar los vídeos con toda libertad. Y, en esta constelación variable, puede producirse un encuentro que nos permita mirar la historia y la realidad actual de otro modo e imaginar un futuro compartido. Un futuro que quizá no se materialice porque no deja de ser condicional: dependerá de si las potencialidades se realizan o no.

INVENTAR
LO POSIBLE

Edgardo Aragón Díaz

Nacido en Ciudad de México en 1985. Vive y trabaja en Oaxaca (México).

En muchas de sus obras, Edgardo Aragón Díaz toma como punto de partida vivencias y recuerdos personales que utiliza para replantear determinados esquemas como la masculinidad, la violencia o la dominación. Especialmente interesado en el tema del paisaje, realiza escenificaciones simbólicas que a menudo se enmarcan en lugares concretos y provocan una reflexión compleja sobre una época y un lugar específicos. Con voluntad de reflejar el aumento de las desigualdades entre los países del Norte y los del Sur, el artista pone en escena microrrelatos que revelan mecanismos políticos y culturales más amplios.

Hunter, 2013

[Cazador]

Vídeo, color, sonido, 9 min 34 s

Cortesía del artista, Laurel Gitlin Gallery (Nueva York) y de Proyectos Monclova (Ciudad de México)

© Edgardo Aragón Díaz

Hunter, videoinstalación presentada inicialmente en dos pantallas, describe el entorno del parque zoológico del centro de Amberes. Un visitante solitario, de origen africano, realiza unas breves *performances* musicales ante las fieras cautivas. Entona cantos de caza tradicionales en su idioma de origen y en francés. Estos cantos suelen adoptar la forma de un diálogo: el cantante se dirige a los animales como fuente de alimento, pero también como objeto de temor, de burla o de veneración. Basándose en el contraste y la ambigüedad, la videoinstalación muestra la confrontación entre la fauna salvaje en cautiverio y el recuerdo de una simbiosis pasada entre el hombre y el animal.

Yto Barrada

Nacida en París en 1971. Vive y trabaja en Tánger.

Yto Barrada creció entre París, donde nació, y Tánger. Tras estudiar historia y ciencias políticas en la Sorbona, siguió sus estudios en el International Center of Photography de Nueva York. Asocia a su trabajo (que mezcla fotografía, cine, libros, instalaciones y escultura) las estrategias documentales con una concepción más meditativa de las imágenes y aborda especialmente la realidad compleja de Tánger, zona de tránsito de la inmigración clandestina hacia Europa, pero también de una construcción turística desenfadada que tiene graves consecuencias ecológicas. Yto Barrada también es la fundadora de la Cinémathèque de Tánger.

www.ytobarrada.com

The Botanist, 2008

[El botánico]

Vídeo, color, sonido, 21 min 58 s

Cortesía de la artista y de Galerie Polaris (París)

© Galerie Polaris (París)

The Botanist se rodó en el jardín de Umberto Pasti, experto en cerámica islámica y botánico autodidacta que vive entre Milán y Marruecos. Su jardín, situado en un pueblo de la costa atlántica al sur de Tánger, contiene cientos de plantas marroquíes, entre las que se encuentran especies raras o en vías de desaparición. A lo largo de un día, recibe la visita de algunos expertos botánicos ingleses.

Eric Baudelaire

Nacido en Salt Lake City en 1973. Vive y trabaja en París.

A través de la película, la fotografía, la estampación o la instalación, Eric Baudelaire interroga la relación entre imagen y evento, documento y narración. Su práctica artística, basada en un trabajo de investigación, recurre a escenificaciones complejas que enfocan la realidad y llevan al espectador a cuestionar los modos de producción, construcción y consumo de las imágenes y los relatos.

www.baudelaire.net

[sic], 2009

Vídeo SD, color, sonido, 15 min 2 s

Cortesía del artista

© Eric Baudelaire

Desde 1907, el código penal japonés prohíbe vender o mostrar en público «un documento, dibujo u otro objeto obsceno».

1907: El artículo 175 del Código Penal japonés prohíbe vender o mostrar en público «un documento, dibujo u otro objeto obsceno».

1947: El segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución japonesa de la posguerra garantiza la libertad de palabra y de prensa y establece que «la censura no existe».

1957: La Corte Suprema de Japón ratifica la prohibición de la novela de D. H. Lawrence *El amante de Lady Chatterley*. La Corte mantiene la interdicción de la obscenidad, definida como «aquello que excita o estimula innecesariamente el deseo», lo que establece la principal jurisprudencia respecto a la contradicción aparente entre el artículo 21 de la Constitución y el artículo 175 del Código Penal.

1976: *Ai No Corrida (El imperio de los sentidos)* de Nagisa Oshima se proyecta en el Festival de Cannes. Aunque se rueda en Kioto, la producción de la película, así como el revelado y el montaje de los negativos, se realiza en París. A modo de globo sonda de cara al estreno en Japón, se publica en Tokio un libro con el guión del filme y fotografías del rodaje. En julio, el editor es inculcado por obscenidad. Durante el juicio, Oshima pide a la Corte Suprema que precise con qué criterios filosóficos, políticos, legales, conceptuales y visuales se define «aquello que excita o estimula innecesariamente el deseo».

1982: La Corte Suprema de Japón se abstiene de aclarar el concepto de obscenidad, pero absuelve a Oshima. Con la indefinición semántica y jurídica que perdura hasta la actualidad, las imágenes gráficas que se importan a Japón están sometidas a una censura subjetiva: la representación anatómica explícita queda sustituida por el *bokashi*, la pixelación, el desenfoque o el raspado de los genitales en las películas o en la prensa.

2008: En un almacén de Yokohama, empleados de Yohan, distribuidora de prensa internacional, van hojeando página a página cada revista importada de arte y de moda y deciden dónde deben aplicar la hoja que rascará delicadamente la tinta sobre el papel.

Ursula Biemann

Nacida en Zúrich en 1955. Vive y trabaja en Zúrich.

Videoartista y teórica, Ursula Biemann desarrolla una práctica centrada especialmente en la investigación y mezcla el trabajo de campo con el vídeo documental sobre regiones fronterizas y lugares de circulación de poblaciones y recursos. En sus videoinstalaciones *Black Sea Files* (2005), *Egyptian Chemistry* (2012) y *Deep Weather* (2013) se interesa por la ecología social del petróleo y el agua. Su último vídeo, *Forest Law* (2014), que trata sobre los recursos ecológicos de la Amazonia, es un encargo del Broad Art Museum de Michigan.

www.geobodies.org

Deep Weather, 2013

[El clima en el abismo]

Vídeo HDV, color, sonido, 9 min 4 s

Cortesía de la artista

© Ursula Biemann 2013

Una vista aérea de la corteza terrestre devastada en la provincia canadiense de Alberta constituye una muestra de las prácticas geológicas que se llevan a cabo con el fin de extraer el petróleo. El cambio climático, agravado por proyectos como los de las arenas bituminosas de Canadá, pone en peligro a amplios sectores de la población mundial. Paralelamente, el derretimiento de los glaciares del Himalaya, la subida del nivel de los mares del planeta y los acontecimientos climáticos extremos imponen a la población de Bangladesh la necesidad de adaptarse a estos cambios. En la película, los habitantes construyen con las manos desnudas diques de barro en el delta, que en muchas partes quedará sumergido en un futuro próximo.

Wim Catrysse

Nacido en Lovaina en 1973. Vive y trabaja en Amberes.

Desde finales de la década de 1990, en sus videoinstalaciones, Wim Catrysse se interesa por los límites de las construcciones visuales tomando como punto de partida un edificio arquitectónico o elementos topográficos. Plasma sus investigaciones en obras cinematográficas en las que el juego de fuerzas elementales y su equilibrio tienen un papel determinante. Esto genera un cúmulo de imágenes que transmiten una amenaza física, que tienen un componente perturbador y, a menudo, cuestionan la evidencia de nuestras percepciones más banales.

MSR, 2012

Vídeo HD, 16/9, color, sonido, 14 min 58 s

Cortesía del artista

© Wim Catrysse

En el desierto de Kuwait, en medio de un decorado extraño situado cerca de la *Main Supply Road* (la «vía principal de abastecimiento», por donde transita la mayor parte del material destinado a sostener las operaciones militares), corre una manada de perros vagabundos. Para hacer frente a una violenta tormenta de arena, buscan refugio detrás de objetos abandonados y cavan hoyos incansablemente, decididos a sobrevivir en este entorno hostil.

Declinación Magnética

Aimar Arriola, José Manuel Bueso, Diego del Pozo, Eduardo Galvagni, Sally Gutiérrez, Julia Morandeira Arrizabalaga, Silvia Zayas.

Declinación Magnética, un grupo de investigación y producción situado en Madrid y Bilbao que reúne a artistas visuales, teóricos y comisarios, basa su trabajo en los estudios decoloniales y postcoloniales. Aborda la hibridación de metodologías resultante del uso de estrategias artísticas y de investigación en otros ámbitos de la práctica y de la producción de conocimiento. Declinación Magnética se creó en el contexto de la plataforma de investigación «Decolonizando el conocimiento y las estéticas», un proyecto de Matadero Madrid y del Goldsmiths College de Londres que se inició en el otoño de 2012. www.declinacionmagnetica.wordpress.com

Margen de error (Libros de texto), 2013

Vídeo, color, sonido, 17 min 14 s

Cortesía de Declinación Magnética

© Creative Commons

Margen de error, el primer proyecto del colectivo, consta de una serie de vídeos que se han diseñado para ser presentados en forma de instalación. Aborda el pasado y el presente colonial español a través de una aproximación crítica a los relatos en torno al «descubrimiento y la colonización de América», forma que perdura en los manuales escolares, desde la perspectiva tanto del tratamiento gráfico y literario del tema en los libros conformes al programa oficial vigente como de las posibilidades de realizar un uso crítico de estos libros en el aula. *Libros de texto* es fruto de una serie de dinámicas de grupo entre alumnos y profesores de ESO, basadas en la «deconstrucción» de la estructura habitual de una clase de historia y su posterior reconfiguración en forma de secuencia de ejercicios: debates sobre diferentes conceptos generalizados (o ignorados) en la enseñanza de estos temas, memorización de textos concretos o intervenciones físicas sobre los libros.

Theo Eshetu

Nacido en Londres en 1958. Vive y trabaja entre Roma y Berlín.

En sus películas y videoinstalaciones, Theo Eshetu explora los conceptos de percepción, identidad cultural y lo sagrado mediante dispositivos visuales y ópticos complejos (efectos caleidoscópicos, proyección multipantalla, mosaico de imágenes, etc.). Analiza especialmente las relaciones entre las culturas africanas y las europeas basándose en la antropología, la historia del arte, la investigación científica y la religión.

The Return of the Axum Obelisk, 2009

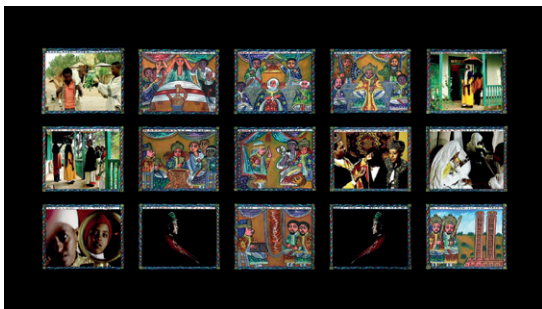
[El retorno del obelisco de Aksum]

Vídeo, color, sonido, 26 min 46 s

Cortesía del artista

© Theo Eshetu

Este vídeo, presentado inicialmente en forma de instalación con quince pantallas, muestra el regreso a Etiopía del obelisco «romano» de Aksum más de setenta años después de que Mussolini se lo llevara a Italia como botín de guerra. A partir de sus propias imágenes (rodadas en torno a esta restitución poco común), de imágenes de archivo y de reproducciones de pinturas etiópicas tradicionales que nos narran el mito original de la reina de Saba, que reinó sobre Aksum y su región, Theo Eshetu ha creado una obra pluridimensional. La complejidad compositiva refleja el homenaje que el artista quiere rendir a la proeza técnica que significó el retorno de este monumento imponente a su país.

Mahdi Fleifel

Nacido en Dubái en 1979. Vive y trabaja en Londres.

Director y artista palestino, Mahdi Fleifel creció en un campo de refugiados en el Líbano. Sus relatos se inspiran en su experiencia de hombre desarraigado, que confronta con la de personas cercanas que comparten la misma historia. Filma sus intercambios en el día a día y así revela facetas del exilio que no se suelen mostrar. Se diplomó en la British National Film and Television School en 2009. Ha dirigido *Shadi in the Beautiful Well* (2003) y *A World Not Ours* (2012), y ahora trabaja en un nuevo proyecto que es una continuación directa de *Xenos* (2013).

Xenos, 2013

Vídeo HD, color, sonido, 12 min

Cortesía del artista

© Nakba FilmWorks

En 2010 el palestino Abu Eyad escapa con otras personas de Ain al-Hilweh, el campo de refugiados más importante del Líbano. El destino con el que sueñan es Europa. Con la ayuda de contrabandistas, huyen por Siria y Turquía para llegar a Grecia, lugar de esperanza y paraíso imaginado. Pero Grecia sufre una grave crisis económica, política y social, y sus sueños no tardan en estrellarse contra una realidad brutal en la que a duras penas pueden sobrevivir. Al no poder acceder a una existencia mejor, los jóvenes refugiados pierden el tiempo en un universo paralelo. Consumen drogas para engañar el aburrimiento y el vacío. El dinero necesario procede de la prostitución, a la que se dedican hombres y mujeres.

Sirah Foighel Brutmann i Eitan Efrat

Nacidos en Tel Aviv en 1983. Viven y trabajan en Bruselas.

Sirah Foighel Brutmann y Eitan Efrat colaboran desde hace años en obras audiovisuales que entremezclan la vida privada y el contexto geopolítico. Así, su trabajo resalta la dimensión performativa del vídeo.

Printed Matter, 2011

[Impresiones]

Película 16 mm transferida a vídeo HD, 4/3, color, sonido estéreo, 29 min

Cortesía de los artistas

© Sirah Foighel Brutmann y Eitan Efrat

Printed Matter utiliza como material de partida las imágenes tomadas por André Brutmann, fotoperiodista independiente que cubrió el Oriente Próximo para publicaciones locales e internacionales durante dos décadas, hasta su muerte en 2002. Su importante colección, que constituye una crónica visual del conflicto palestino-israelí, contiene escenas de protestas civiles, violencia armada, duelos y discursos políticos, tanto en el estado de Israel como en los territorios ocupados. Cuando fue padre en 1983, este profesional de los medios de comunicación también empezó a fotografiar regularmente a su familia. *Printed Matter* muestra, en tres secuencias de 10 minutos, una selección de hojas de contactos y sobres de negativos procedentes de su archivo. La testigo privilegiada de estas historias (Hanne Foighel, compañera de André Brutmann y periodista independiente) recuerda esta época pasada haciendo desfilar estas imágenes y dejando aflorar sus recuerdos.

Peter Friedl

Nacido en Oberneukirchen (Austria) en 1960.

Vive y trabaja entre Berlín y Nueva York.

La práctica artística de Peter Friedl explora la construcción de la historia y de los conceptos a la vez que propone nuevos modelos narrativos.

Bilbao Song, 2010

Vídeo color, sonido, 5 min 53 s

Cortesía del artista y de Guido Costa Projects (Turín)

© Peter Friedl

En un teatro vacío, el espectador se enfrenta a la escenificación de una serie de cuadros vivos, inspirados en la pintura de temática histórica, desde Enrique IV jugando con sus hijos (1817), de Jean-Auguste-Dominique Ingres, hasta los cuadros de la escuela vasca realizados entre 1915 y el final de la Guerra Civil española. Con las relaciones que se crean entre los protagonistas de las diferentes escenas, parece que Friedl quiera proponer una alternativa al relato historicista invitándonos a interpretar de otro modo estas pinturas históricas. En estas escenas se infiltran personajes emblemáticos relacionados con la cultura vasca: Julen Madariaga (abogado, cofundador de ETA y, más adelante, de la organización pacifista Elkarri) y Pirritx eta Porrotx (pareja de payasos que defienden el euskera). El vídeo va acompañado de una interpretación en vivo de la canción «Bilbao Song», sacada de *Happy End*, de Bertolt Brecht, Elisabeth Hauptmann y Kurt Weill.

Yang Fudong

Nacido en Pequín en 1971. Vive y trabaja en Shanghai.

Las películas y los trabajos fotográficos de Yang Fudong, que muchas veces se inspiran en la pintura tradicional china, examinan las tensiones entre los conceptos de urbano y rural, historia y presente o materialismo e intelectualismo. Su calidad atemporal y onírica, las largas secuencias detenidas en el tiempo, así como las múltiples interrelaciones y tramas del relato, reflejan los misterios del idealismo y de la ideología de una nueva generación. Al mismo tiempo, estas obras expresan los ideales y las angustias de los jóvenes, que tienen dificultades para encontrar su sitio ante los rápidos cambios que actualmente conoce China.

Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part I, 2003

[Siete intelectuales en un bosque de bambúes, parte I]

Película 35 mm transferida a DVD, blanco y negro, sonido, 29 min

Cortesía del artista y de la galería Marian Goodman (París/Nueva York)

© Yang Fudong

Esta película en blanco y negro, de cinco partes, se inspira en los legendarios siete sabios, un grupo de intelectuales chinos del siglo III que se alejaron del gobierno para refugiarse en el campo y llevar una vida basada en la reflexión taoísta y en el consumo excesivo de alcohol. Su famosa rebelión ha sido ampliamente representada en el arte tradicional asiático a lo largo de los siglos. En la película de Yang Fudong, jóvenes ciudadanos con chaquetas y maletines de moda se retiran a las montañas para admirar la belleza de la naturaleza. El artista sugiere que estos jóvenes, bien educados y económicamente independientes, no dejan de buscar la profundidad y la autenticidad. La obra, que emplea la estética del cine negro, describe la nueva experiencia de la modernidad en China ilustrando los temas universales del aislamiento y la alienación.

Pauline Horovitz

Nacida en Burdeos en 1978. Vive y trabaja en París.

En la frontera entre el documental, la ficción y el cine experimental, las películas y las piezas sonoras de Pauline Horovitz se inspiran en la familia de la artista, en personajes extravagantes que se ha ido encontrando y en su propia persona. Las figuras que escenifica no acaban de encajar en el mundo y revelan sin proponérselo la incongruencia, por no decir la violencia, de las normas y los prejuicios sociales. De este material, la artista extrae obras contenidas que oscilan constantemente entre lo burlesco, la fantasía, la gravedad y el dolor.

Des châteaux en Espagne, 2013

[Fantasías españolas]

Vídeo HD, color, sonido, 25 min 50 s

Cortesía de la artista y de QUARK Productions (París)

© Pauline Horovitz

Des châteaux en Espagne, fantasía burlesca que toma prestados elementos del *spaghetti western*, explica España tal como la soñó y esperó la familia de la narradora en la época en que, para intentar sobrevivir, más valía que los judíos de Alemania y Polonia tuvieran una maleta siempre a punto. Durante una estancia en Madrid, la narradora descubre con falsa ingenuidad una España de postal. La autoironía, el humor frío y la neutralidad fingida caracterizan la voz en off de la narradora, que compagina fragmentos dispersos del presente, al que cuesta adaptarse, y de un pasado doloroso.

Marine Hugonnier

Nacida en París en 1969. Vive y trabaja en Londres.

En sus películas, fotografías u obras sobre papel, Marine Hugonnier investiga, deconstruye y pervierte las convenciones representativas inventando métodos de investigación que se inspiran en la antropología y utilizando juegos formales como la ausencia de imágenes, su recubrimiento o la reinterpretación de formas conocidas.

www.marinehugonnier.com

Apicula Enigma, 2013

Película 35 mm transferida a Blu-ray, color, sonido, 25 min 56 s

Cortesía de Galería Fortes Vilaça (São Paulo) y de Galería Nogueras Blanchard (Madrid)

© Marine Hugonnier

Esta película es un documental sobre animales rodado en la Carintia (Austria), región conocida por su tradición apícola. Muestra la colmena y la colonia, la recolección del polen y el néctar, el enjambre de abejas que deja la colmena para volar hasta el árbol más cercano y que vuelve a volar para desaparecer en el bosque. Marine Hugonnier intenta seguir muy de cerca la realidad factual del rodaje filmando el equipo y el proceso de filmación, así como el espacio entre el equipo y las abejas. Con este trabajo, la artista cuestiona las convenciones del documental sobre animales y busca la distancia desde la que el mundo animal puede conservar su misterio, tal como sugiere el título de la película, *Apicula Enigma*, que significa literalmente «enigma apícola».

Hayoun Kwon

Nacida en Seúl en 1981. Vive y trabaja en París.

Las películas de Hayoun Kwon toman como punto de partida materiales documentales diversos y se centran en temas relacionados con la memoria individual y colectiva. Su país de origen, Corea del Sur, está muy presente en sus obras. Sus imágenes aluden a las transparencias y las opacidades del lenguaje y cuestionan la construcción material e inmaterial de la historia.

Manque de preuves, 2011

[Falta de pruebas]

Película de animación documental, HD, color, sonido (Dolby Surround prologic1), 9 min 27 s

Producción: Le Fresnoy

Cortesía de la galería Dohyang Lee (París)

© Hayoun Kwon

En Nigeria, ser hermanos gemelos puede ser una bendición o una maldición. Oscar tenía que ser sacrificado con su hermano durante una fiesta ritual, pero consiguió escaparse. Una vez exiliado en Francia, presenta una solicitud de asilo, que le es denegada por falta de pruebas. A través de una reconstrucción con imágenes de síntesis, Hayoun Kwon aborda la restitución de la memoria y la dimensión ficticia del testimonio. *Manque de preuves* se encuentra a medio camino entre el cuento y la historia vivida. La frontera entre la realidad y lo imaginario es imperceptible. La película observa las paradojas del relato del refugiado y pone de manifiesto la ambigüedad de la realidad ante la ley.

Martin Le Chevallier

Nacido en Fontenay-aux-Roses en 1968. Vive y trabaja entre Rennes y París.

Los proyectos de Martin Le Chevallier escenifican con ironía lo absurdo de determinados ideales y prácticas contemporáneos. Entre otras propuestas, diseñó un juego de videovigilancia, creó un servidor telefónico dedicado a las patologías consumistas, se hizo auditar por una consultoría y fue en procesión a Bruselas para presentar una bandera europea milagrosamente resguardada. Por otra parte, lleva a cabo un trabajo más cinematográfico. Así, *L'An 2008* (2010), película e instalación a un mismo tiempo, propone un relato picaresco de la globalización, mientras que *Le Jardin d'Attila* (2012) nos pasea por mundos posibles. Le Chevallier también es codirector artístico del diario *Libération*.
www.martinlechevallier.net

Le Jardin d'Attila, 2012

[El jardín de Atila]

Vídeo, color, sonido estéreo, 32 min 5 s

Esta obra ha recibido el apoyo del Centre National des Arts Plastiques – Dispositif Image / Mouvement

© Aurora films, 2012

Le Jardin d'Attila pone en escena las peregrinaciones intelectuales de un caminante. Conversa con los interlocutores más variados, con los que se hace preguntas sobre el destino de un mundo que ha perdido sus fundamentos y revisita la historia de las utopías. ¿Podríamos abolir la familia, el comercio o el estado? En el cruce entre la antropología, el Jacques el Fatalista de Diderot, el San Antonio de Flaubert, el Quijote de Cervantes o las utopías más indomables, *Le Jardin d'Attila* propone una inmersión subjetiva en la fantasía de los posibles.

Naeem Mohaiemen

Nacido en Londres en 1969. Vive y trabaja entre Dacca y Nueva York.

Autor y artista plástico, Naeem Mohaiemen aborda, a través de la fotografía, el cine y el ensayo, historias de ruptura, especialmente las de los ideales de izquierda y los fracasos de las utopías.

www.shobak.org

Rankin Street, 1953, 2013

[Calle Rankin, 1953]

Vídeo, color, sonido, 7 min 43 s

Cortesía del artista

© Naeem Mohaiemen

Cuando Naeem Mohaiemen descubre una caja de fotografías que su padre hizo años antes de que Naeem naciera, se interroga sobre los archivos familiares, los fallos de la memoria y la función de las imágenes como ayudas para el recuerdo.

Wendy Morris

Nacida en Walvis Bay (Namibia) en 1960. Vive y trabaja en Bélgica.

En su obra, que principalmente está integrada por películas de animación al carbón, Wendy Morris se pregunta sobre las distintas formas de representar el continente africano en Europa. Esta artista sudafricana multidisciplinaria (animación, cortometrajes y obras sonoras) estudió bellas artes e historia del arte en su país antes de conseguir un doctorado en arte en la Universidad de Lovaina con un tríptico de cortometrajes, *The Salvation Project*.

www.wendymorris.blogspot.fr

Orlando's Book, 2013

[*El libro de Orlando*]

Película de animación, blanco y negro, sonido, 3 min 52 s

Cortesía de la artista

© Wendy Morris, 2014

El punto de partida de la película es el libro de paisajes que un día recibió Orlando, un niño criado en las misiones de Sudáfrica, antepasado de Wendy Morris. Con *Orlando's Book* la artista elabora una reflexión en torno a la memoria de los lugares con la voluntad de reconciliar el recuerdo de lugares que conocemos a través de los libros y no hemos visitado nunca con el de aquellos a los que hemos ido y que jamás hemos visto en ilustraciones.

Carlos Motta

Nacido en Bogotá (Colombia) en 1978. Vive y trabaja en Nueva York.

Carlos Motta es un artista multidisciplinar cuya obra toma prestados elementos de la historia política para explicar, a través de contrarrelatos, las historias, los pueblos y las identidades borradas.

www.carlosmotta.com

Nefandus, 2013

Vídeo HD, 16/9, color, sonido, 13 min 6 s

Cortesía del artista

© Carlos Motta, 2014

Nefandus Trilogy son tres cortometrajes recientes de Carlos Motta sobre la sexualidad en la época prehispánica y la colonial. En *Nefandus*, un hombre baja en canoa por el río Don Diego en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Colombia caribeña. El paisaje tiene una belleza «salvaje». El hombre cuenta historias de *pecados nefandos* (delitos abominables o inconfesables), de actos de sodomía cometidos durante la conquista. Es un hecho bien documentado que los conquistadores españoles utilizaban el sexo como arma de dominación, pero ¿qué sabemos de las tradiciones homoeróticas prehispánicas? ¿De qué forma la moral cristiana enseñada por las misiones católicas y propagada mediante la guerra durante la conquista transformó la relación de los indígenas con el sexo? *Nefandus* busca en el paisaje, en sus movimientos y ruidos pedazos de historia que aún no se han dicho o que quedan medio ocultos o estigmatizados en los testimonios históricos.

Els Opsomer

Nacida en Gante en 1968. Vive y trabaja entre Bruselas y Rufisque (Senegal).

Basado en un archivo de imágenes urbanas que lleva años desarrollándose, el trabajo de Els Opsomer dirige su mirada a las consecuencias de la globalización para la integridad del individuo y aborda el fracaso de las utopías de la modernidad.

Building Stories #001 [That Distant Piece of Mine], 2014

[Construir historias n.º 001 [Esta parte distante de mí]]

Película 16 mm transferida a vídeo HD, color, sonido, 42 min 27 s

Cortesía de la artista

© Els Opsomer

Building Stories #001 [That Distant Piece of Mine] se ofrece como un paseo documental y poético por Senegal que muestra el vagabundeo de los habitantes en un entorno urbano que parece marcado tanto por el progreso como por su ausencia, con edificios plantados en el paisaje como ovnis o infraestructuras abandonadas. La tensión de la película nace de la interacción entre lo familiar y lo extraño, entre lo que está construido y lo que se va deconstruyendo, entre las historias que se inventa el espectador y las que le explican las escenas.

Daniela Ortiz i Xosé Quiroga

Nacida en Cuzco (Perú) en 1985. Vive y trabaja en Barcelona.

Nacido en Orense (España) en 1979. Vive y trabaja en Barcelona.

El trabajo de Daniela Ortiz y Xosé Quiroga se propone crear espacios de tensión para explorar los conceptos de raza, clase, nacionalidad y género y, así, poder analizar el comportamiento social. Desde hace varios años, varios de sus proyectos e investigaciones giran en torno a la cuestión migratoria y las medidas que adoptan los estados y los países de acogida para hacerle frente.

Daniela Ortiz y Xosé Quiroga son redactores de la web de información independiente *antigonia.com*, que tiene como objetivo sacar a la luz determinados acontecimientos contrastando la información extraída de los medios de comunicación de masas con la información de los medios independientes.

www.daniela-ortiz.com / www.antigonia.com

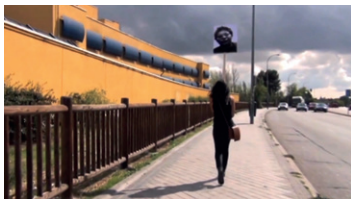
Homenaje a los caídos, 2012

Vídeo, color, sonido, 17 min 11 s

Cortesía de los artistas

© Daniela Ortiz y Xosé Quiroga

Paseando una pancarta con una foto de la inmigrante congoleña Samba Martine y, en la otra cara, la inscripción «Después de 38 días de detención en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche murió en el hospital 12 de Octubre», Daniela Ortiz realizó una ruta por Madrid el día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre. Fue desde la plaza de Colón hasta el hospital 12 de Octubre (donde Samba Martine perdió la vida en 2011) realizando paradas simbólicas ante el antiguo domicilio del político congoleño Moisés Tshombe y ante el centro de internamiento de Aluche.

Anxiong Qiu

Nacido en Chengdu (China) en 1972. Vive y trabaja en Shanghai.

Las obras de Anxiong Qiu (pinturas, videoinstalaciones y películas de animación basadas muchas veces en dibujos a la aguada que siguen la tradición china) abordan con una dimensión onírica el paso del tiempo y la ineluctabilidad del cambio. El artista construye una reflexión en torno a la interacción entre la cultura antigua y la moderna, la degradación del medio ambiente, la urbanización masiva y la fractura social.

www.qiuanxiong.net

Flying South, 2006

[Vuelo hacia el sur]

Película de animación, blanco y negro, sonido, 8 min 59 s

Cortesía del artista

© Anxiong Qiu

Flying South presenta una sucesión de imágenes de campos devastados por el cultivo intensivo y paisajes en vías de desaparición, animales mutantes y transmisores de epidemias, inhumaciones de masa, libros quemados o que salen volando de bibliotecas... Se trata de una serie de visiones caóticas que hablan de un orden social perturbado a cuyo equilibrio original se refiere el título de la película, que hace una referencia poética a la migración de los pájaros y el ciclo de las estaciones. Con este cuento negro, Anxiong Qiu remite, entre líneas, los aspectos más oscuros de la realidad contemporánea china.

Khvay Samnang

Nacido en Svay Rieng (Camboya) en 1982. Vive y trabaja en Phnom Penh.

Khvay Samnang trabaja sobre los conceptos de mediación, cambio y continuidad. Propone reinterpretaciones de la historia, de las prácticas culturales establecidas y de casos litigiosos pendientes. Es miembro fundador del colectivo de artistas Stiev Selapak, así como de los espacios Sa Sa Art Projects (2010) y SA SA BASSAC (2007).

Untitled, 2011

[Sin título]

Vídeo, color, sonido, 4 min 22 s, en bucle

Cortesía del artista y de SA SA BASSAC (Phnom Penh)

© Khvay Samnang

Este vídeo, que también puede presentarse en forma de instalación, trata sobre la privatización de los lagos públicos de Phnom Penh por parte de las autoridades camboyanas, que realizaron pactos con promotores de forma ilegal para echar a miles de vecinos de las orillas de los lagos. Así, cuatro mil familias fueron expulsadas de los alrededores del lago Boeung Kak, que se encuentra en el centro de la ciudad. En las nueve *performances* que realizó a lo largo del año 2010 durante las pausas de los agentes de seguridad a la hora de comer, el artista se metía en las aguas de estos lagos en diferentes etapas de su acondicionamiento y se tiraba un cubo de arena por encima de la cabeza. Este acto simple y repetitivo remite al terraplenado y la apropiación de estos lagos.

Allan Sekula

Nacido en Erie (Estados Unidos) en 1951 y fallecido en Los Ángeles en 2013.

Poco después de obtener su máster en bellas artes en la Universidad de San Diego en 1974, Allan Sekula comenzó a publicar en *Artforum* artículos en los que exploraba los usos sociales de la fotografía. Estos escritos, recogidos en 1984 en *Photography against the Grain: Essays and Photo Works 1973-1983*, modificaron profundamente la forma de conceptualizar la función documental de este medio.

Asimismo, desde el principio de la década de 1970, su trabajo sobre las secuencias fotográficas, los textos escritos, los diaporamas y las grabaciones sonoras siguió una evolución similar a la del cine.

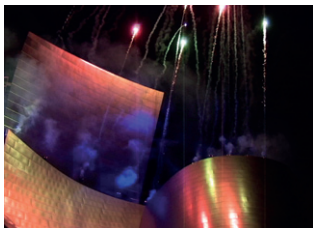
Gala, 2005

Vídeo digital transferido a DVD, color, sonido, 26 min

Cortesía del Estate of Allan Sekula

© Estate of Allan Sekula

El monumental Walt Disney Hall se inaugura en Los Ángeles en octubre de 2003. Durante la ceremonia de inauguración de este edificio, obra del arquitecto Frank Gehry, la teatralidad del lugar se acerca a la grandilocuencia. Rayos de color rosa, lila y amarillo rayan el cielo como en un ballet de cuento de hadas. La cámara de Allan Sekula diseña este acto mundano y esboza el retrato de una sociedad que presume en esmoquin y vestidos de gala en la escalera monumental de la entrada. Esta película, que, sin ser demostrativa, capta detalles muy significativos, propone una crítica caleidoscópica de la cultura de las clases privilegiadas y cuestiona las fronteras entre el espacio público y el privado.

Atsushi Wada

Nacido en Kobe (Japón) en 1980. Vive y trabaja en Kobe.

Las obras de Atsushi Wada se presentan habitualmente en forma de alegorías y cuentos que la mayoría de veces ofrecen al espectador evocaciones bastante misteriosas. En las películas de animación del artista aparece de forma recurrente el concepto tradicional japonés *ma*, que designa «los intervalos entre las cosas».

www.kankaku.jp

In a Pig's Eye, 2010

[En el ojo de un cerdo]

Película de animación HDCAM, color, sonido estéreo, 10 min 9 s

Cortesía de CaRTe bLaNChe

© Atsushi Wada / Tokyo University of the Arts

Un cerdo gigante yace en un jardín banal y bloquea la puerta de la casa. En esta casa vive una familia numerosa formada por el padre, la madre, el abuelo, seis hijos y un perro. Las tareas diarias monótonas que se ven en el interior de la casa contrastan con los juegos más alegres del exterior, pero, en general, la película plasma el aburrimiento y la absurdidad de la vida cotidiana. La obra tiene una tonalidad sepia que recuerda la pintura tradicional japonesa sobre rollos de papel.

Artur Żmijewski

Nacido en Varsovia en 1966. Vive y trabaja en Varsovia.

En sus fotografías, películas y vídeos, Artur Żmijewski investiga los códigos sociales mediante la observación de situaciones insólitas reales o que él mismo inventa. Considera que su trabajo es un desencadenante de acontecimientos durante los cuales recurre a estrategias de acción políticas para crear guiones que provoquen a los participantes con la intención de documentar sus reacciones. Su trabajo explora muy a menudo los traumas provocados por hechos históricos o sociopolíticos.

Habana Libre, 2010

Vídeo, color, sonido, 24 min 44 s

Cortesía del artista, de la Foksal Gallery Foundation (Varsovia) y de la Galerie Peter Kilchmann (Zúrich)

© Artur Żmijewski

Habana Libre se rodó en Cuba. Artur Żmijewski camina por las calles de La Habana y filma a su alrededor a gente que se dedica a recuperar desechos, coser ropa o vender comida. Las imágenes no tienen comentarios.

La película muestra un amplio retrato de una ciudad y de sus habitantes.

Arts Santa Mònica

Centro de la creatividad

La Rambla, 7, 08002 Barcelona

T 935 671 110

www.artssantamonica.cat

Entrada libre

De martes a sábado, de 11 a 21 h

Domingos y festivos, de 11 a 17 h

Lunes cerrado

JEU DE PAUME

Inventar lo posible

Una videoteca efímera

Comisarias Hilde Van Gelder, Marta Ponsa Salvador

Coordinación Judith Czernichow (Jeu de Paume), Fina Duran (Arts Santa Mònica)

Coordinación itinerancia Guillemette Lorin

Exposición organizada por el Jeu de Paume (París),

con la colaboración del Arts Santa Mònica

Arts Santa Mònica

Dirección Jaume Reus

Subdirección Manuel Guerrero

Coordinación general Fina Duran, Marta Garcia

Administración Cristina Güell

Ediciones Cinta Massip

Comunicación y prensa Neus Purtí, Cristina Suau

Coordinación audiovisual Lorena Louit

Relaciones externas Alicia González, Jordi Miras

Área técnica Xavier Roca, Eulàlia Garcia

Secretaría Maria Jesús Couso, Mònica García

Patrocina

En el marco de

