

Caminar sobre el hielo

17.01 - 02.04.2017

CAMINAR SOBRE EL HIELO

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA

THE TOWER OF THE
SUN
BY THE ARTIST
1911

Caminar sobre el hielo

Épica y disfuncionalidad en la práctica artística

Pauline Bastard

Lúa Coderch

Rafel G. Bianchi

Lluís Hortalà

Fermín Jiménez Landa

Pere Llobera

Mercedes Mangrané

Àngels Ribé

Irena Visa

Comisario: David Armengol

Arts Santa Mònica, Barcelona

Del 17 de enero al 2 de abril de 2017

Cuando camino, es un bisonte el que camina.

Cuando descanso, es una montaña la que reposa.

Werner Herzog

En el invierno de 1974, un joven Werner Herzog decide ir caminando de Múnich a París para visitar a su amiga y crítica de cine Lotte Eisner, que se encuentra muy enferma en el hospital. En lugar de viajar rápidamente a la capital francesa para reunirse con Eisner, Herzog inicia un viaje en solitario a pie que, según él, mantendrá a su amiga en vida mientras camina. Su aventura duró del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 1974. Cuatro años después, esta gesta dio lugar a la publicación de un pequeño ensayo: *Del caminar sobre hielo*.

Caminar sobre el hielo es una exposición colectiva que sitúa su punto de partida en este relato. El cineasta alemán describe de manera minuciosa los paisajes, situaciones y pensamientos que le acompañan durante el viaje. Una traducción al ámbito de las artes visuales donde la ausencia de practicidad de su viaje abre dos posibles interpretaciones: por un lado, la activación del paisaje a través de la *performance* y la experiencia directa; por otro, un análisis sobre la disfuncionalidad del arte, un contexto capaz de destinar un gran esfuerzo y energía a empresas ajenas a las convenciones que configuran nuestro entorno social.

El romanticismo individualista de Herzog y su fascinación por aquello o aquel que se sitúa en el límite (de lo geográfico, de lo humano, de lo posible, de lo necesario, etc.), nos sugiere a la vez una manera específica de entender la práctica artística desde el presente. Una lectura particular en la que, ya sea por necesidad individual o por progresiva desilusión o desencantamiento de aquello que es colectivo, la condición del artista se mide mediante la perseverancia eufórica del reto.

Tras una primera vida en el Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, la exposición se adapta ahora al Nivel 1 del Arts Santa Mònica de Barcelona. Debido a las características de la sala —un pasillo amplio situado en el primer piso—, este segundo capítulo potencia las conexiones de espacio y tiempo que definen la hazaña de Herzog: su caminata en línea recta de Múnich a París y el avance cronológico de su relato. El planteamiento expositivo convierte la visita en una secuencia de tiempo condicionada por la linealidad estricta de un recorrido. De izquierda a derecha, las obras se exhiben ante nuestros ojos con autonomía propia. No existe diálogo en el espacio, pero sí en el tiempo.

Àngels Ribé

Caminar sobre gel [Caminar sobre hielo]

1984-2016

Vídeo y dibujo

Tinta sobre papel

El recorrido se abre con dos obras de Àngels Ribé (Barcelona, 1943): un binomio formado por un vídeo de nueva producción y un pequeño dibujo de los años ochenta. Contagiada por el relato de Herzog, la artista decide interpretar su peculiar acción mediante un doble juego performativo. En el vídeo, un grupo de personas cruza un lugar sin referencias espaciales mientras realiza un simple movimiento de avance; una coreografía silenciosa que simula el acto de caminar sobre el hielo y evoca, desde la literalidad de la vivencia, una idea de fortaleza y huida. A su lado, el dibujo representa otro flujo orgánico que transita en la misma dirección: dos pinceladas, una de pintura negra y otra de agua, cruzan la tela en un segundo acto de resistencia.

Rafel G. Bianchi

How to Paint Mountains

2016

Instalación de dibujos

185 x 366 cm

Colección Nacional de Arte Contemporáneo

Generalitat de Catalunya

Desde un símil conceptual entre su condición de artista y el imaginario de la montaña, *How to Paint Mountains [Cómo se pintan las montañas]* (2016), de Rafel G. Bianchi (Olot, 1967), ofrece un ejercicio y esfuerzo, tenacidad y conquista sin salir del hábitat de trabajo del pintor, el taller. Una obstinación discursiva que lo lleva a entusiasmarse por una dinámica más próxima a la imitación que a la creación, más sensible al gesto repetitivo que al acto genuino, y que en este caso presupone un acto de aprendizaje mecánico: seguir al pie de la letra las enseñanzas y sugerencias de Alfred Wands, pintor de montañas, y llevar a cabo todas las tareas propuestas en su libro homónimo publicado en 1970. Un proceso de largo recorrido que exhibe sin complejos dos anomalías: en la primera, lejos del tamaño habitual del lienzo, Bianchi se centra en el formato de página y mantiene la escala reducida de las imágenes del libro; en la segunda, y reforzando el carácter procesual del copista, decide mostrar el proyecto sin terminar.

Lúa Coderch

When Other Birds are Still

2017

Intervención sonora y textual

When Other Birds are Still [Cuando otros pájaros están en silencio] es una pieza sonora de Lúa Coderch (Iquitos, Perú, 1982) que nos acompaña a lo largo de toda la exposición. Tomando como punto de partida grabaciones de campo hechas por la artista en el lago Walden, en el Estado de Massachusetts (Estados Unidos), así como las descripciones de los sonidos del bosque que Henry David Thoreau incluyó en su libro *Walden, or Life in the Woods* [Walden, o la vida en los bosques] (1854), Coderch genera un paisaje supuestamente natural, pero imitado íntegramente a través de su voz. Para ello, manipula el sonido reduciendo su velocidad, fragmentándolo y adaptándolo a su registro vocal, y después lo memoriza y lo devuelve a su velocidad original. El resultado es un sonido basado en la veracidad estricta de la naturaleza, pero que a su vez se vuelve enteramente falso. Así, la memoria sonora del paisaje mezcla varias vivencias: la de Thoreau, a mediados del siglo xix, la de Coderch en el verano del 2016 y, finalmente, la nuestra como usuarios de la exposición entre enero y abril del 2017.

Irena Visa

Les dues antenes del repetidor de Rocacorba

2016

Instalación de dibujos

10,5 × 15,5 cm c/u

La obra *Les dues antenes del repetidor de Rocacorba* [*Las dos antenas del repetidor de Rocacorba, 2016*], de Irena Visa (Banyoles, 1985), depende de una dinámica de colaboración grupal que especula sobre la capacidad de comprender e interpretar un paisaje nunca visto. Como si se tratase de un juego, la artista define una serie de instrucciones y pautas que deben ser asumidas por los participantes: imaginar y dibujar un lugar que no conocen —el lago de Banyoles, un territorio de pertenencia telúrica para Visa— únicamente mediante una descripción textual escrita por ella misma y enviada por correo a cada uno de ellos. La relación epistolar que determina el proceso de trabajo entre artista y colaboradores culmina con una colección de postales del lago de Banyoles en las que el imaginario particular de Visa se enfrenta a las múltiples sugerencias paisajísticas derivadas del intercambio.

Pauline Bastard

Les états de la matière

2013

Instalación. Vídeo HD, vigas de madera y piedras

1h 40 min

A partir de elementos videográficos y escultóricos, la instalación *Les états de la matière* [*Los estados de la materia*] (2013), de Pauline Bastard (París, 1982), exhibe el peculiar retorno de varios materiales de construcción —piedras, madera, tierra, etc.— a su condición primigenia como naturaleza. Tras comprar una casa de campo, la artista desmonta poco a poco sus estructuras de madera y los muros de piedra para devolverlos a su estado natural. Un acto performativo de reintegración a su paisaje que suscita un nuevo e inesperado ritual. Sin esperar nada a cambio, la materia se libera de su función instrumental o, incluso, adquiere otra nueva transformada en mobiliario expositivo. Como complemento discursivo, la obra incluye la relación contractual entre la artista y el antiguo propietario de la casa.

Lluís Hortalà

453 pedres

2009

Carbón sobre polímero y tela montada sobre madera

155 × 204 × 2,5 cm

453 pedres [453 piedras] (2009) es un dibujo de grandes dimensiones de Lluís Hortalà (Olot, 1959) que, con una precisión hiperrealista, muestra el techo de una casa rural de los Pirineos. Un meticuloso ejercicio de representación de cada una de las losas de pizarra que convierten la construcción en una especie de paisaje natural. Se trata de una pieza bidimensional que responde a la posición de escultor del autor; es decir, la de aquel que mira, piensa y reconoce su entorno mediante el volumen y el espacio. A partir de aquí, la materia y su imagen inician un juego de múltiples tensiones entre contrarios: el macro y el micro, el dentro y el fuera, el pensamiento y la acción. En su caso, una experiencia de proximidad con la piedra que siempre conecta con lo vivido en primera persona.

Mercedes Mangrané

Pista I, II, III, IV, V

Suelo mojado I, II, III, IV

Esterillas I, II, III

2016

Óleo sobre lino

22 x 27 cm / 16 x 22 cm

El conjunto pictórico de Mercedes Mangrané (Barcelona, 1988) plantea una serie de aproximaciones libres a varios suelos de gimnasio y escenarios deportivos; lugares definidos por complejos reglamentos de uso destinados al esfuerzo físico, que establecen vínculos indirectos con la idea de paisaje natural. Se trata de una configuración territorial de orden simbólico —no pisar las líneas, no salirse del carril, marcarse y cumplir unos objetivos, etc.—, que se transforma en un ejercicio de abstracción geométrica y minimalista. De manera sutil, la literalidad de las diferentes series —*Pista*, *Suelo mojado*, *Esterillas* (2016)— remite a conceptos propios de la experiencia en la naturaleza.

Fermín Jiménez Landa

El mal de la taiga

2016

Vídeo digital 16:9, monocanal, ciclomotor

4 min

El mal de la taiga (2016) es una videoinstalación de Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979) que resume un viaje de huida hacia ninguna parte. Siguiendo el popular esquema de más grande a más pequeño de las matryoshkas, el artista inicia un recorrido estrictamente definido en lo que se refiere a medios de transporte —un camión que contiene un coche que contiene una moto—, pero absolutamente abierto y disperso en lo referente a su destino. A medida que el vehículo más grande se queda sin gasolina, el más pequeño toma el relevo y prosigue la ruta. Una hazaña inútil y liberadora que, pese a su disfuncionalidad manifiesta, culmina de modo absurdo y solemne: quedarse gratamente aislado en un punto impreciso del sur de Francia.

Pere Llobera

Què travessa viu els anys?

2015-2017

Óleo sobre tela

170 x 150 cm

Què travessa viu els anys? [¿Que atraviesa vivo los años?] (2015-2017), de Pere Llobera (Barcelona, 1970), es una pintura al óleo en la que la construcción de un momento dramático y totalmente fuera de lo ordinario se erige en eje discursivo de la escena. Un cordero —un guiño al cordero místico de Jan van Eyck— se encuentra solo e indefenso en medio de la riera de Montcada, en las afueras de Barcelona. Una situación insólita y tensa que nos lleva a cuestionarnos la propia esencia del trabajo en arte: pero, ¿quién ha puesto al pobre cordero aquí en medio? ¿Y cómo va a salir de ahí? Preguntas sin respuesta que, simplemente, constatan la potencialidad inútil de la condición del artista; al fin y al cabo, una posición tan imprescindible como supuestamente irrelevante. Además, y de una manera similar a Herzog —que se resiste a llegar a París y, por lo tanto, a lo que allí le espera—, Llobera expande su proceso de trabajo hasta convertir la pintura en una obra en un continuo estado inacabado.

Lluís Hortalà

All the Mountains that I Have Climbed (London Version)

1999

Barro sin cocer

40 x 700 x 30 cm.

A continuación, otra pieza de Lluís Hortalà insiste en la escultura y en la montaña, dos elementos que han marcado gran parte de su trayectoria y de su biografía. Como indica el título, *All the Mountains that I Have Climbed (London Version)* [*Todas las montañas que he subido (Versión londinense)*] (1999) es una síntesis objetual de su experiencia como escalador. Una cordillera fantástica e imposible que reproduce, en barro sin cocer, todas aquellas montañas que el artista escaló durante sus años de alpinismo. Un gesto manual — modelar en barro— que, de memoria y sin ningún rigor geográfico, revive toda la épica de la conquista.

Àngels Ribé

En campo abierto

Neón

50 x 300 cm

En campo abierto (2003) es una instalación de Àngels Ribé en la que, nuevamente, el artificio del arte —en este caso una escultura de luz— consigue hacer perdurable un momento fugaz e irrepetible: un relámpago, una descarga eléctrica imprevisible e impresionante capaz de generar, de la nada, un paisaje único. La artista consigue congelar el tiempo y la experiencia excepcional de su contemplación. Curiosamente, el campo abierto al que se refiere el título (la naturaleza) es interpretado ahora desde el espacio cerrado de la sala de exposiciones.

Finalmente, y a modo de recorrido circular, nuestro trayecto culmina con un documental vinculado a Werner Herzog: la película de Les Blank *Werner Herzog Eats His Shoe* [*Werner Herzog se come su zapato*] (1980). Después de perder una apuesta con el también cineasta Errol Morris, Herzog cumple su palabra y se come el zapato mientras da una conferencia sobre cine.

En definitiva, *Caminar sobre el hielo* analiza la fragilidad y la intensidad de la acción de Herzog —la de avanzar por un sitio inestable, incierto— mediante un encuentro entre artistas de varias generaciones y procedencias. Artistas que comparten su gesto simbólico e inútil. En este sentido, la exposición no es más que un homenaje a la condición disfuncional y poderosa del artista. Al fin y al cabo, son ellos los que son capaces de comerse sus propios zapatos. Por cierto, Lotte Eisner venció su enfermedad y no murió hasta el 1983.

Les Blank

Werner Herzog Eats His Shoe

1980

Video documental

20 min

Actividades — Jueves 26 de enero, a las 19 h

Salirse de la pista: sobre los límites entre el arte y la literatura

Una conversación con Donatella Iannuzzi (editora) y Alicia Kopf (artista y escritora)

Donatella Iannuzzi es editora y fundadora de Gallo Nero, la editorial que en el 2015 publicó en castellano *Del caminar sobre hielo* de Werner Herzog.

Alicia Kopf es artista y escritora. En el año 2015 publicó *Germà de gel*, una novela sobre la épica de la exploración polar tratada desde lo íntimo y propio. En el 2016, Kopf publicó *Hermano de hielo*, la versión en castellano también escrita por ella misma.

— Jueves 2 de marzo, a las 19 h

S'amagaven darrere els arbres [Se escondían tras los árboles]

Un proyecto de Anna Dot para la Ruta Walter Benjamin 2016

En *S'amagaven darrere els arbres*, Anna Dot evoca los procesos de censura literaria de las traducciones de obras de Walter Benjamin y Hannah Arendt durante el franquismo, tomando, por un lado, los Pirineos Orientales y la comarca del Alt Empordà como espacios de tránsito y memoria, y por otro, los *bookpeople* descritos por Ray Bradbury en su novela *Fahrenheit 451* (1953) como experiencia performativa. La presentación

contará con la participación de Edgar Díaz y Palma Lombardo, encargados de la documentación audiovisual del proyecto.

— Sábado 4 de marzo, de 11 a 14 h

Todos contra todos – Kickboxing Socrático

Un taller dialéctico con Pere Llobera

«A menudo tengo la impresión de que, para trabajar en arte, más que tener una voz sobre las cosas, se trata de ser bueno haciendo mediciones: medirlo todo en nuestro trabajo: ¿Demasiado símbolo? ¿Demasiada obra? ¿A qué escala debería hacer esta idea? ¿Haría yo esto si no me hubiesen dado la Botín? ¿Qué pensará mi madre de lo que hago? ¿Puedo aspirar a esta galería? ¿Me conviene tener galería? ¿Me arriesgo demasiado con mis declaraciones públicas? ¿Mar o montaña? ¿Mendigo o emperador? ¿*Outsider* o asimilado?» Pere Llobera

Inspirándose en el debate socrático, Pere Llobera propone la pregunta como posible sistema de indagación sobre la práctica artística. El taller se dirige a artistas, comisarios y otros perfiles interesados en cuestiones de autoría y trayectoria individual o colectiva.

<<Bruno huye. Por la noche entra en un telesquí abandonado. Debe de ser noviembre. Acciona la palanca principal. El telesilla funciona durante toda la noche sin sentido y el trayecto entero está iluminado. Por la mañana la policía detiene a Bruno.>>

Werner Herzog

Del caminar sobre hielo

Arts Santa Mònica

Dirección

Director Jaume Reus

Exposiciones

Coordinación general Fina Duran Riu

Ediciones Cinta Massip

Dirección técnica Xavier Roca

Actividades

Coordinación general Marta Garcia

Relaciones externas Alicia González

Área técnica Eulàlia Garcia

Administración

Responsable de gestión Cristina Güell

Área de exposiciones Mònica Garcia Bo

Secretaria de dirección Chus Couso

Comunicación

Coordinación general Jordi Miras Llopart

Web y redes sociales Luis Villalón Camacho

Difusión Juanjo Gutiérrez

Exposició

Caminar sobre el hielo.

Épica y disfuncionalidad en la práctica artística

Caminar sobre el hielo es una coproducció de Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona i Arts Santa Mònica, Barcelona

Comisario David Armengol

Diseño de la exposición Xavi Torrent

Montaje GAMI SCP

Diseño gráfico Vellut

Colaboradores

Agradecimientos Adolf Alcañiz, Luis Álvarez, Roser Aponte, Maria Beltran, Mª Asunción Carbonell, Cristina Estrada, Eva Fàbregas, Elena Fernando, Joana Figuerola, Regina Giménez, Geraldine Guyon, Domingo de Guzmán Ruiz-Giménez, Jerónimo Hagerman, Andrés Hispano, Mariana Iturralde, Samuel Labadie, Mercedes Lafaja, Consol Llupià, Gabri Molist, Esther Nacenta, Minna Nyrhien, Jonathan Rigall, José Rojano, Pol Solana i Sara de Ubieta

Galeria Àngels Barcelona, Ana Mas Projects, F2 Galería, Galeria Joan Prats, Nogueras Blanchard, RocioSantaCruz i Palma Dotze

Arts Santa Mònica **Centro de la creatividad**

La Rambla, 7
08002 Barcelona
Tel.: 935 671 110
artssantamonica.gencat.cat

Entrada libre

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

Visitas guiadas sin inscripción previa.

Sábados a las 18 h y domingos a las 12 h

Grupos

Contactar:
T 935 671 110
coordinacioasm@magmacultura.net

Coproducción

BÒLIT
CENTRE D'ART
CONTEMPORANI
GIRONA

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SANTAMÒNICA