res publicae

Intervenciones del capitalismo en el videoarte español actual

JOSECHU DÁVILA
DEMOCRACIA
CHUS GARCÍA-FRAILE
PSJM
AVELINO SALA
RUBÉN SANTIAGO
PELAYO VARELA

Un proyecto de José Luis Corazón Ardura

***RES PUBLICAE*. *Intervenciones del capitalismo en el videoarte español actual*.**

DESARROLLO CONCEPTUAL

Nuestro proyecto consiste en presentar una exposición de videoarte español específica en monocanal dirigida al Instituto Cervantes de Berlín. Se trata de propiciar la participación de siete artistas españoles destacados en el ámbito internacional – Josechu Dávila, Democracia, Chus García-Fraile, PSJM, Avelino Sala, Rubén Santiago y Pelayo Varela-, cuyos trabajos están vinculados con el tema de nuestra propuesta: la representación videográfica del capitalismo en un arte actual. En esa dirección, la exposición que presentamos continúa la investigación en el arte contemporáneo español, dentro de una serie de proyectos expositivos como *Spanish Flies* (Miami, 2008), *Undergrentryficaction* (LP Projects, Nueva York/ Casa de España, Santo Domingo, 2008/09), *La comunidad desobrada* (Ciudadela, Pamplona, 2009) y *Alegorías de la migración* (Hospicio Cabañas, Guadalajara, México/ Gijón, LABoral, Asturias, 2010), dedicados a exponer un pensamiento adecuado al espacio de yuxtaposición que mantienen arte y sociedad, cuya temática central se encuentra en la vinculación de las artes y la comunidad en proyectos que aportan una reflexión sobre el lugar de la creación videográfica en el mundo actual.

¿Cuál es el espacio real que posibilita el videoarte en la sociedad? Posiblemente el arte del presente se asemeje al mundo social en el que surge. La misma crisis existente en el espacio actual político, económico o sociológico de las ciudades aparece en los lugares del arte. ***RES PUBLICAE*. *Intervenciones del capitalismo en el videoarte español actual*** se dirige a realizar una conjunción de diversas prácticas contemporáneas como la creación videográfica

vinculada a la acción artística partiendo del tratamiento de la iconoclasia propia de un arte crítico orientado al espacio de la *polis*.

En realidad, una propuesta cuyo montaje es viable y sencillo, donde se trataría de mostrar cuál es el espacio del arte en una sociedad espectacularizada. Para ello, hemos configurado una exposición donde presentamos la última obra videográfica de destacados artistas españoles, vinculando la apertura interpretativa a la heterogeneidad propia de un proyecto curatorial en el Instituto Cervantes de Berlín. Por otro lado, nuestro interés se fundamenta en propiciar el encuentro con obras de arte capaces de provocar una reflexión en el espectador. Ofreciendo una nueva visión del espacio del arte actual en las ciudades y capitales contemporáneas, nuestro proyecto es innovador y actual porque ofrece la posibilidad de mostrar trabajos específicos orientados desde España a Alemania, presentando las últimas producciones de reconocidos artistas del ámbito nacional, con una trayectoria importante demostrada con su presencia en exposiciones, ferias y bienales internacionales.

Las imágenes que presentamos en este dossier son orientativas del trabajo de los artistas respectivos y muestran fragmentos de los videos que configuran esta exposición. En esa dirección, nuestro proyecto tiene una incidencia directa en la sociedad española y alemana, tanto por su presencia en forma de exposición de arte contemporáneo, como por la participación directa de sus ciudadanos en un proyecto de videoarte..

José Luis Corazón Ardura

JOSECHU DÁVILA

Este proyecto consiste en difundir por medio de obras de arte, en diferentes lugares, países y circunstancias, el discurso diario que durante 20/50 minutos, una mujer espeta desde su ventana para recriminar al mundo. El trasfondo de estos mensajes muestra a una mujer culta e inteligente, que lanza a un patio impersonal de vecinos sus “cargas de profundidad”, en las que reflexiona sobre la vida, la sociedad, el ser humano y la soledad de éste. A la vez, va contando poco a poco su vida y cotidianidad con gran detalle, aunque curiosamente, lo que nunca dice es su nombre. La acciòn plantea, al igual que en los trabajos anteriores de ANONYMOUS WOMAN, difundir el mensaje de una mujer anònima que a diario sale a su ventana con la intenciòn de que sus palabras le lleguen a todo el mundo. En este caso, se utilizò la pancarta que no permitiò el Ayuntamiento de Leòn poner en su balcòn presidencial, con la idea de que quedara perdida para siempre en el desierto de Samalayuca, Mexico.

Estos discursos diarios (en verano, invierno, con lluvia o nieve) se estuvieron grabando desde el sábado 8 Marzo de 2008, hasta el domingo 10 de Mayo de 2009 (8º aniversario de su primer "discurso"), completando así el periodo de un año de duración que se marcó inicialmente y durante el que se realizó el mayor número posible de grabaciones.

EL MENSAJE, ya ha sido difundido en forma de obras de arte en diferentes ciudades, museos y espacios artìsticos (MUSAC de Leòn; MATCH BOX Festival Internacional de cine de Gijòn; Club OUI, Madrid; UNDERGENTRYFICACTION, NEW YORK; ETHAN COHEN PROYECTS Y WHITE BOX,

Miami; Contemporany 09, Pamplona) y en los pròximos meses lo será en: Londres, Hong Kong, Shanghai, Berlin y en la Bienal de Venecia.

Josechu Dàvila difundiò el discurso diario que una mujer espeta desde su ventana -que èl ha estado grabando durante un año- por medio de una manifestaciòn durante la inauguración de la exposición Insert Coin; Spanish contemporary art. En la manifestaciòn, compuesta por màs de 50 personas de nacionalidad china, se portaron pancartas con consignas extraídas de los propios discursos de la Señora. Los manifestantes estuvieron gritando las consignas portadas en las pancartas por la zona de la galerìa durante toda la inauguraciòn. El sonido de la manifestaciòn fue grabado y posteriormente emitido, junto a los restos de las pancartas, en la fachada del edificio de Para/Site art space durante los demàs dìas de exposición.

www.josechudavila.com

DEMOCRACIA

NO OS DEJÉIS CONSOLAR (2009)

Video HD

17 min.

DEMOCRACIA. Equipo de trabajo constituido en Madrid por Iván López y Pablo España. La opción del trabajo en grupo responde a la intención de abordar una práctica artística centrada en la discusión y el enfrentamiento de ideas y formas de acción. El mismo hecho de trabajar en grupo fija un interés de intervención en el ámbito de lo social, a través de planteamientos comprometidos con lo real. Los proyectos responden a una preocupación sobre la progresiva escenificación de los ámbitos de convivencia; visible, no sólo en la importancia, cada vez mayor, de la imagen, sino también en la paulatina incorporación del simulacro a diversos campos de la vida cotidiana, tales como la política, la tecnología o la cultura. Democracia trabaja también en la edición (son directores de la revista Nolens Volens) y en el comisariado (No Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Dueños). Fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro (1989-2006).

Ne vous laissez pas consoler (No os dejéis consolar) es un proyecto de Democracia realizado en colaboración con los Ultramarines, los ultras del equipo de fútbol Girondins de Burdeos. El proyecto consistió en la inserción de sentencias de carácter político fuera de contexto, en un espectáculo deportivo (en este caso el partido entre el Girondins de Burdeos y el Stade Rennes, el 27 de septiembre de 2009), que cuestionan la lógica misma del espectáculo. Estas citas fueron exhibidas en diversas pancartas mostradas por los ultras y en merchandising del club (bufandas, banderas, banderines, camisetas y pegatinas) intervenido y puesto a la venta en un stand móvil.

Las máximas utilizadas han sido: *No os dejéis consolar; La verdad es siempre revolucionaria; Los ídolos no existen; Ellos mandan porque nosotros obedecemos; No tenemos nada salvo nuestro tiempo; El dolor es la única nobleza; El principal campo de batalla es la mente del enemigo.* Desde la crítica debordiana el simple hecho de mirar es "malo", "*el hombre cuanto mas contempla, menos es*" dice Debord. Pero Jacques Ranciere ha querido cuestionar este concepto fundamental en la crítica de la sociedad del espectáculo, a traves de su idea del "espectador emancipado": "*El efecto del idioma no puede ser anticipado. Exige espectadores que sean activos como interpretes, que intentan inventar su propia traducción para apropiarse de la historia por si mismos y hacer de ello su propia historia. Una comunidad emancipada es de hecho una comunidad de cuenta cuentos y traductores. Soy consciente que todo esto pueda sonar a eso: palabras, meras palabras. Pero no tomaría esto como un insulto. (...) conociendo que las palabras son solo palabras y los espectáculos solo espectáculos puede que nos ayude a entender como las palabras, historias y performances pueden ayudarnos a cambiar algo en el mundo en que vivimos*".

Ranciere se refiere al espectador del arte, al del teatro, al de las performances ¿pero son estos espectadores mejores que los espectadores del fútbol? Porque si estamos hablando de espectadores emancipados, activos, esos son los ultras, que defienden su propio territorio, conscientes de su lugar en la arquitectura de la expectación, que en el caso del fútbol es el fondo sur , ellos son la *tribune populaire* (la tribuna popular). Los ultras son organizaciones autogestionadas de carácter popular, lo cual es en si una postura política, opuestas al fútbol-negocio -¿a la expresión más contemporánea del espectáculo alienante?-, que hacen presentes sus reivindicaciones de clase y comunidad a través de las banderas, los cánticos y las pancartas.

La naturaleza de la colaboración entre Democracia y los Ultramarines ha sido buscar un lenguaje común (recuperar palabras) con el que representar una ideología compartida.

www.democracia.com.es

CHUS GARCÍA-FRAILE

Autor: CHUS GARCIA-FRAILE

Título video: *Running*

Duración: 2m43s07f

2009 ©

Equipo:

Postproducción: Orloque +Thompson

Ayte postproducción: Pilar García-Fraile y David Simancas.

Ayuda a la producción: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

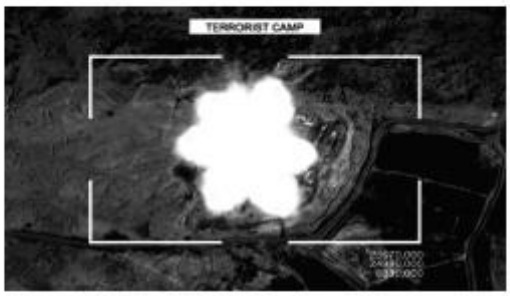
En “RUNNING” la narración comienza con unos planos aéreos de una ciudad contemporánea, se abre el plano haciendo zoom para enfocar a personas andando por la calle en el quehacer cotidiano, alguna empieza a romper el ritmo arrancando a correr entre la masa. No hay información de por qué lo hacen. La acción continúa, incrementándose el número de personas que corren, así como el ritmo y la velocidad. Aparecen niños y adultos de cualquier nacionalidad. El video va in crescendo acompañando el sonido a las secuencias para alcanzar un momento álgido donde el espectador se pueda interrogar sobre la causa que motiva el acto de correr a la vez que provoca sentimientos tales cómo incertidumbre, desamparo, incógnita. Paulatinamente se vuelve a la tranquilidad, se reduce el número de personas corriendo, la música se suaviza mientras se hace de noche en la ciudad.

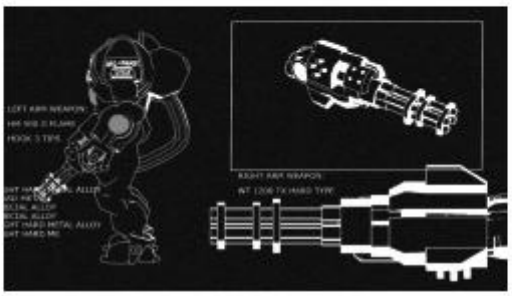
El video se editó en blanco y negro para dar homogeneidad a la vez que frialdad y alejamiento.

Algunos científicos señalan que el acto de correr nos llevó a la cima evolutiva, tanto por selección del más fuerte cómo por resistencia o supervivencia. Correr apelaría a los instintos tanto cómo a la inteligencia. Los motivos que nos impulsan al acto de salir corriendo pueden ser múltiples: por miedo, pillaje, persecución, juego, huída, escapar de lo que nos rodea o de quienes nos rodean, evadirse de una situación incómoda o insoportable…

La mezcla y suma de imágenes subrayarían que el acto de correr es común a todos. Las imágenes están escogidas en función de la ambigüedad de las mismas sin dar información acerca de cual es el motivo por el que se corre. Si en la sociedad actual el miedo es uno de los principales argumentos esgrimidos por la clase política para afianzar su poder sobre las masas, la metáfora perfecta de ésta situación sería la de esas mismas masas corriendo sin motivo aparente, huyendo sin conocer las causas ni las consecuencias, no se sabe hacía donde se va o de donde se viene, solamente se corre, dejando abierta su interpretación.

PSJM





Corporate Armies,
2008, vídeo / video, 2' 45".

www.psjm.es

PSJM es un equipo artístico formado por Pablo San José (Mieres, 1969) y Cynthia Viera (Las Palmas, 1973) que opera desde Berlín. PSJM se comporta como una marca comercial de arte último que plantea cuestiones acerca de la obra de arte ante el mercado, la comunicación con el consumidor o la función como cualidad artística, haciendo uso de los recursos comunicativos del capitalismo espectacular para poner de relevancia las paradojas que producen su caótico desarrollo. PSJM ha expuesto en ciudades como New York ("The Real Royal Trip… by the Arts", PS1-MOMA. En colaboración con El Perro y Aitor Méndez y DIVA NY 07, Galería Blanca Soto), Basel (Volta 07, Riflemaker Gallery), Miami (Pulse 08, Galería Espacio Líquido), Berlín (Scala e.V.), Sao Paulo (Galería Baró Cruz), Estocolmo (WIP:sthlm) o Londres (Riflemaker Gallery) y también en numerosas muestras colectivas e individuales en España, entre las que se encuentra "Globos Sonda" en MUSAC y MARX® en Laboral y CAAM. PSJM ha sido incluido en la publicación "Younger than Jesus. Artist Directory. The essential handbook to the future of art" del New Museum de New York, editado por Phaidon.

Según un artículo publicado en julio de 2007 en The Guardian, el parlamento ruso aprobó una ley que da carta blanca a los gigantes energéticos Gazprom y Transneft para disponer de efectivos armados que van más allá de los convencionales guardias de seguridad. La ley permite a estas empresas articular ejércitos sin límite de armameno. A partir de este hecho real hemos puesto en marcha un proyecto de "política ficción", que se presenta en formato de vídeo, escultura y dibujo.

A modo de trailer, el vídeo "Corporate Armies" anticipa una trama que simula los procedimientos utilizados por las factorías del entretenimiento para lanzar al mercado sus productos multimedia, creando expectación sobre una apocalíptica historia disponible en cine, videojuegos y demás subproductos con los que la industria del entretenimiento acostumbra a desplegar sus mercancías culturales. En esta historia, realizada en 3D, se describe un mundo gobernado por las corporaciones donde marketing y totalitarismo se unen para crear una distopía que pretende hacer reflexionar al espectador sobre el destino del capitalismo globalizado una vez que es liberado de cualquier limitación impuesta por las instituciones democráticas.

El aspecto tridimensional del proyecto lo cubre las esculturas de estos soldados corporativos realizadas con tecnología digital 3D y que funcionan como un merchandising aurático.

El proyecto se completa con la serie de "dibujos históricos". Dibujos heróicos de gran formato en los que, bajo un trazo personal, se combina un predominante estilo Marvel con un cierto regusto Manga. Este estilo deudor de la cultura de masas se adapta a la preferencia por la composición barroca en sus líneas de fuerza y un misticismo romántico cuya noción de lo sublime apunta a la guerra y su poder de fascinación visual. La herencia futurista de esta relación belleza-guerra se utiliza aquí para identificar una determinada técnica de seducción espectacular empleada por los mass media y la industria del entretenimiento. Como en otras ocasiones en que nuestro equipo, PSJM, ha desarrollado proyectos apropiándose del lenguaje de la cultura de masas, también aquí hemos demandado la participación de profesionales creativos que imprimirán un sello de calidad en este proyecto colaborando con Naone (Fernando Feito) en la realización de la animación 3D, con Emiliano De Pietri en la configuración del guión y Esteban Ruíz en la creación de la música original.

AVELINO SALA

Avelino Sala, *El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros*

Patio de Laboral Ciudad de la Cultura, videointervención, 2008

Partiendo de la idea de monumento y memoria y el diálogo con la historia desde una perspectiva empeñada en otorgar a la simbología totalitaria nuevos significados mediante la intervención, la fotografía o la idea de "objeto" encontrado. Ese es el fondo de la intervención que Avelino Sala inaugura en la fachada del teatro de la Laboral, el proyecto "El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros". Con tres intervenciones específicas, una en el águila, otra encima del balcón y una tercera en la propia entrada del teatro, donde se proyectará un vídeo, Avelino Sala proporciona una nueva perspectiva de la historia.

Todo este proceso rescata imágenes que en cierta medida o pasan desapercibidas o generan repulsa o polémica. El águila imperial es uno de esos símbolos, absorbido por nuestras ciudades, vestigios de una memoria pasada que se ha reconducido hacia nuevos significados, o que sencillamente, sigue ahí. Ciudades como Oporto, Madrid, Gijón y muchas otras mantienen símbolos vigilantes, que acaso ejerzan de silenciosos guardianes de nuestro tiempo, y nos observan en silencio.

Avelino Sala ha planteado una intervención pública en la que, por medio de suplementos textuales, plantea la posibilidad de un arte de la memoria. Su neón con la frase "el enemigo está dentro, disparad sobre nosotros", es como esos epigramas que se ofrecen ante quienes se detienen frente a una tumba. La escritura funciona aquí como un "arma poética": se trata de saber manipular el material visual y narrativo como un montaje de citas que hace referencia a la historia real.

Con su intervención en la Laboral quiere reinventar un arte de la memoria que no es ni conmemoración ni sometimiento a los discursos oficiales. Se trata de construir una memoria (histórica), pero sobre todo de dejar abierto el cauce para la narración desde el presente de lo que dice una frase tan desconcertante como ésa. No se pretende realizar una arqueología o fijar los documentos del pasado, sino al contrario, confrontar lo que ha sido con la actualidad.

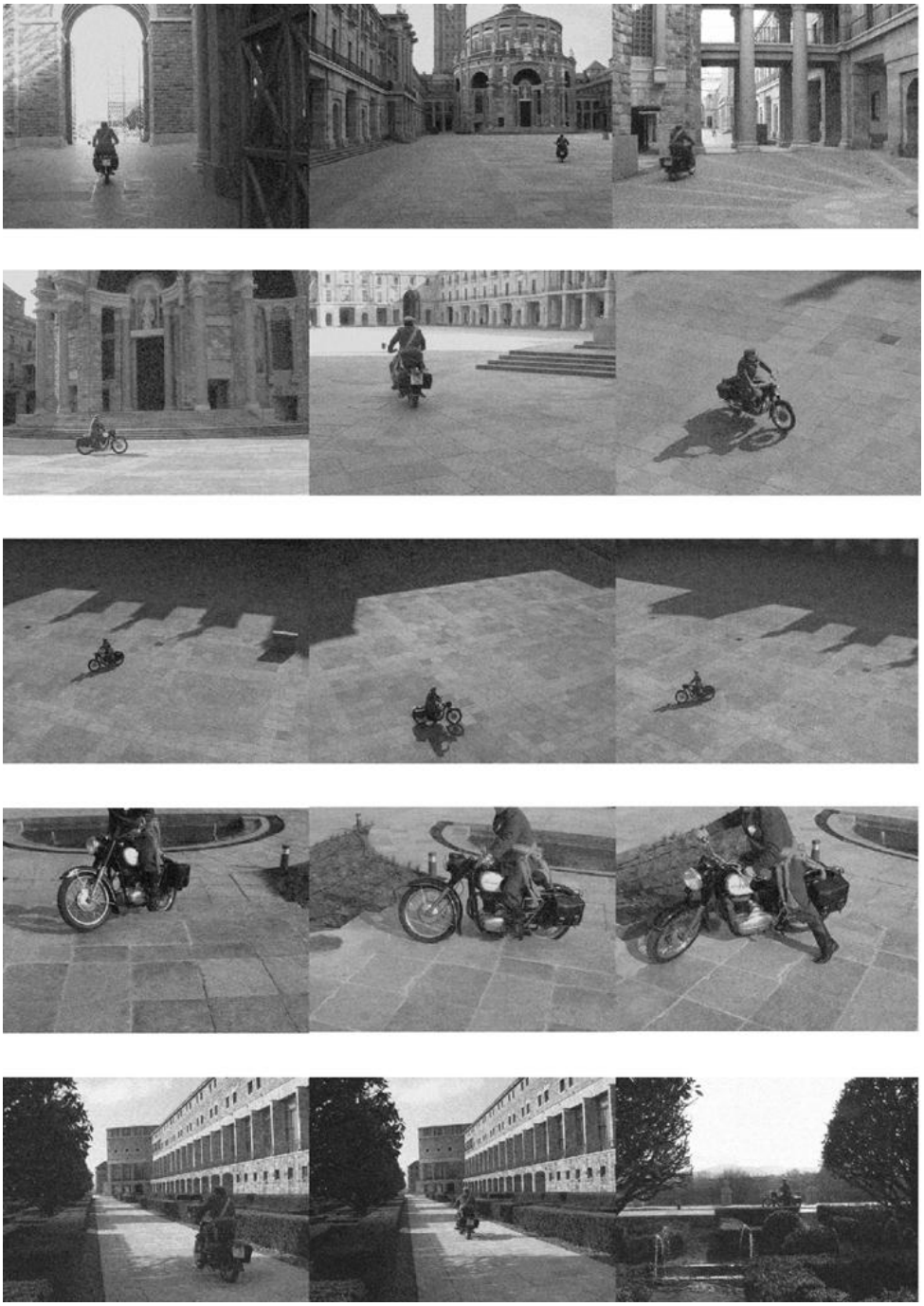
www.avelinosala.com

RUBÉN SANTIAGO

SHANGAI EXPRESS. Desmantelar el baño de un tren en marcha. Video.

Invitado a realizar un proyecto sobre la identidad territorial gallega, decidí enfocar mi aproximación al tema analizando factores en mi opinión decisivos en este aspecto como son la extra-territorialidad, la permanencia de estructuras obsoletas y poco operativas, así como la desidia de las instituciones públicas respecto a la necesaria optimización de infraestructuras básicas para la articulación del territorio. Para ello, centré mi campo de acción en una de las realidades más conflictivas de las que configuran la realidad territorial gallega. Me refiero a la situación de los medios de transporte, concretamente al sistema de ferrocarriles, ciertamente deficitario en este contexto. El Shanghai Express es el nombre popular que recibe el tren que realiza el trayecto entre Coruña-Vigo y Barcelona, formando parte del imaginario colectivo como elemento clave en los constantes flujos migratorios protagonizados por la población gallega desde inicios del siglo veinte. Este destartalado tren (fabricado en 1964) no será retirado de circulación hasta como mínimo el año 2012 (contará para entonces con casi cincuenta años se servicio) y constituye un claro ejemplo de esta situación de abandono anteriormente mencionada. Confrontando esta falta de voluntad pública para asumir la necesaria modernización de este servicio, mi posición personal debía ser necesariamente contundente y a la vez generadora de posibilidades de cambio desde el campo de acción de lo simbólico. Asumiendo un acto de metódico vandalismo como postura eminentemente cívica, opté por realizar el trayecto entre Barcelona y mi localidad natal, para durante el transcurso del viaje, desmontar todos los elementos de uno de los baños de este tren, arrojándolos después por la puerta del mismo al vacío de la noche.

PELAYO VARELA



Quemando rueda.

Súper 8 transferido a vídeo. 9.11 m.

2009