

Dossier de premsa

Exposición

Legible-Visible.

Entre el fotograma y la página

6 abril – 28 mayo 2017

Arts Santa Mònica

Nivel 2

ÍNDICE

1. CLAVES DE LA EXPOSICIÓN	3
2. FICHA DE LA EXPOSICIÓN	4
3. EQUIPO CURATORIAL	8-9
4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN	10
4. CRÉDITOS	12

Martha Rosler. *Service: A Trilogy on Colonization*. Nueva York: Printed Matter, 1978 (reimpreso 2008). Foto: Dani Pujalte

1. CLAVES DE LA EXPOSICIÓN

Legible – Visible. Entre el fotograma y la página

6 abril – 28 mayo 2017

Nivel 2

- La muestra reúne de forma simultánea publicaciones y piezas audiovisuales en una selección que, a partir de los **antecedentes en los años 20 del s.XX, repasa los momentos más destacados hasta la actualidad de esta relación**, con una especial atención en el **movimiento conceptual de los años 70** y en la **revolución digital desde los inicios del s.XXI**.
- Las **piezas** tienen un **doble carácter impreso y audiovisual**: libros de artista, postales, carteles, vídeos, películas y diapositivas.
- La muestra recoge y repasa **25 proyectos de 32 artistas internacionales e intergeneracionales**.
- Algunos artistas Internacionales con presencia en la muestra son:

Chris Marker, Christian Boltanski, Dan Graham, Lawrence Weiner, Stanley Broun y William Kentridge. También participan los artistas catalanes **Marcel Pey, Patrícia Dauder, Miralda, Benet Rossell** o el colectivo **Cine Quieto**, entre otros.

- La exposición invita a reflexionar sobre cuestiones como la **secuencialidad, la narración, la cinemática, el paso del tiempo, el montaje, la representación del movimiento** y, en definitiva, la relación entre publicaciones y documentos audiovisuales.

Gloria Vilches. *La isla*. 2015. Videoclip para la canción "La isla" de Dos Gajos. Película en super-8 transferida a digital, color, sonido, 3' 24". Foto: cortesía del artista.

1. FICHA DE LA EXPOSICIÓN

Legible – Visible. Entre el fotograma y la página

6 abril – 28 mayo 2017

Nivel 2

En el marco de Arts Libris 2017

Artistas: Chris Marker, Christian Boltanski, Cine Quieto (Núria Gómez Gabriel / Gloria Vilches), Dan Graham, Dominique Hurth, Ed Ruscha, Eline McGeorge, Fortunato Depero, Gilbert & George, Gloria Vilches, Guy Debord, John Baldessari, Julián Barón, László Moholy-Nagy, Lawrence Weiner, Marcel Pey, Martha Rosler, Miralda / Benet Rossell, Patricia Dauder, Raymond Pettibon, Rob van Leijsen, Rose Lowder, Stan Brakhage, stanley brouwn / Jef Cornelis, Alain Robbe-Grillet, Departamento de Publicaciones de RTVE, Ulises Carrión, Valcárcel Medina, Vicente Huidobro y William Kentridge.

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 durante el último siglo.

El cruce entre publicaciones y material audiovisual encuentra sus primeros antecedentes en la década de los 20 cuando, con sus reflexiones sobre la estética de la luz en relación con la imagen en movimiento, László Moholy-Nagy replanteaba la estructura de la narración fotográfica, a la vez que, en el terreno del diseño gráfico, replanteaban de manera radical la forma y la función de la tipografía sobre la página. Al principio de la década siguiente, época en la cual el cine mudo había conseguido el máximo momento de expansión y el cinema sonoro estaba a punto de irrumpir en las pantallas, se

suceden otros intentos de superponer el medio impreso y el audiovisual. En 1931, el diseñador italiano Fortunato Depero esboza el proyecto *New York fim 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 que no realizará en su dimensión total, 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 guion cinematográfico tal y como lo conocemos hoy en día.

Siguiendo el camino iniciado por estos y otros experimentos, el primer gran momento de exploración simultánea de estos dos territorios en el terreno del arte fue la década de los 70, que vivió la progresiva generalización de los equipos de grabación de video 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 hicieron piezas de doble carácter: un libro, una película. Asimismo, no todas estas “parejas” tienen el mismo perfil. Si, a veces, 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 otros son más sutiles o complejas. Valcárcel Medina se inspira en una novela de Robbe-Grillet para crear una película y un cartel, mientras que el realizador de televisión Jef Cornelis entrega a Stanley Brown su cámara para la producción de una de sus piezas.

En el video *A Book* (1978), de Ulises Carrión, el libro se encuentra no fuera sino dentro de la película; Miralda y Benet Rossell completan *París. La Cumparsita* con una película y una caja con materiales impresos que documentan la performance que da lugar a la pieza. Desde una perspectiva feminista, Martha Rosler, a su vez, 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 video. Chris Marker y Guy Debord plantean la crítica social en películas y libros en los cuales el texto ejerce un papel secundario, o alejado del que le es habitual. Aunque de manera más aislada, esta práctica continuará en los años 80 y 90, 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 siguen estableciendo conexiones entre imagen en movimiento y página impresa.

Dan Graham - *Rock my religion* (1982-1993)

Gilbert & George - *Oh, the Grand old Duke of York - Gordon Makes Us Drunk* (1972)

A partir del año 2000 empieza el segundo movimiento de intensa actividad en esta práctica, que se prolonga hasta nuestros días. Esta segunda etapa está marcada por el impacto de la revolución digital y la consiguiente expansión de las herramientas de edición —de textos y de video— en el ámbito doméstico. Con el nacimiento de las publicaciones digitales, las ediciones en papel se liberan de su función principal —comunicar contenidos— y se vuelven más flexibles en relación con sus posibilidades formales y estéticas. Al mismo tiempo, tanto en los soportes impresos como el mismo celuloide cinematográfico se ven amenazados por la obsolescencia. En esta etapa, artistas de larga y reconocida trayectoria como William Kentridge y Tacita Dean, prosiguen la exploración simultánea de los dos medios al lado de 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 videoclips se unen al libro, la película y el video como soporte adecuado para este tipo de experimentación.

Guy Debord - *La sociedad del espectáculo* (1971-1973)

Lawrence Weiner - *Passage To The North* (1981)

Con más de una veintena de 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 pasa cuando un artista “traduce” un determinado 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 manera se complementan o se contraponen? Esta exposición invita a reflexionar sobre cuestiones como la secuencialidad, la narración, la cinemática, el paso del tiempo, el montaje, la representación del movimiento y, en definitiva, la relación entre publicaciones y documentos audiovisuales, dos de los soportes más relevantes sobre los cuales se erige el paisaje cultural y social de nuestra época.

Patrícia Dauder. *41o08'56.66'' N/ 08o36'43.60'' W*. Barcelona: Crudo, 2013. Foto: Dani Pujalte

3. EQUIPO CURATORIAL

MELA DÁVILA

Desde el otoño de 2015, Mela Dávila Freire (O Grove, Pontevedra, 1970) es Directora de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Anteriormente, entre 2012 y 2015, vivió en Hamburgo, Alemania, donde fue profesora invitada en el área de Historia del Arte de la Universidad de Hamburgo, y trabajó como asesora y autora en relación con los archivos de arte, las publicaciones de artista, las colecciones bibliográficas y otros terrenos afines. Entre los proyectos que asesoró durante este período se cuentan la presentación pública del Archivo Lafuente (Santander), la feria de edición contemporánea Arts Libris (Barcelona), y la actualización del archivo de la Documenta de Kassel.

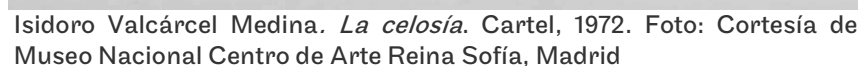
En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) fue responsable del Departamento de Publicaciones entre 2000 y 2005. A finales de 2006 fue nombrada directora del recién creado Centro de Estudios y Documentación del MACBA, donde tuvo la oportunidad de poner en práctica fórmulas innovadoras para gestionar y divulgar la colección documental del Museo, que abarca una biblioteca y un archivo sobre prácticas artísticas contemporáneas.

Mela Dávila es licenciada en Filología Anglogermánica por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha cursado un posgrado en Edición en la Universidad Pompeu Fabra.

MAITE MUÑOZ

Maite Muñoz (Badajoz, 1981) ha desarrollado su carrera profesional en torno a las prácticas artísticas contemporáneas, abarcando los ámbitos de la gestión, el comisariado y la edición, con un profundo interés por el uso de los archivos en el ámbito artístico y por las publicaciones de artista. En la actualidad vive a caballo entre Los Ángeles y Barcelona, donde desarrolla proyectos como investigadora y comisaria independiente. Forma parte del colectivo Vista Oral, con el que gestiona el espacio de exposiciones 56x45x25. También es parte del equipo de Los Angeles Contemporary Archive (LACA), un archivo de arte contemporáneo autogestionado. Así mismo, trabaja como asesora de varias instituciones en relación a las prácticas archivísticas en el contexto del arte contemporáneo.

Miembro del Centro de Estudios y Documentación del MACBA desde 2008, donde desde el 2012 hasta finales del 2015 fue Responsable de Archivo. Ha comisariado, entre otros, la exposición y el seminario sobre publicaciones de artista Todo, en parte

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

Proyecto de creación colectiva

No volveré a hacer arte aburrido

06.4-28.05.2017

Nivel 2

Se recreará, con la colaboración de un grupo de alumnos de la Escuela Massana, la acción *I Will Not Make Any More Boring Art*, ideada por John Baldessari como respuesta a una invitación del Nova Scotia College of Art and Design en 1971. En total 22 alumnos vendrán en grupos de tres, un día a la semana, para completar la acción.

John Baldessari. *I Will Not Make Any More Boring Art*. Acción. Foto: Cortesía de John Baldessari Archive

John Baldessari: “La pieza es esta: desde el techo hasta el suelo, una o más personas deberían escribir, una línea bajo la otra, la siguiente declaración: ‘No volveré a hacer arte aburrido’. Por lo menos habría que hacer una columna de frases que vaya del techo al suelo antes de que se inaugure la exposición, y la escritura de la frase debería continuar cada día, si puede ser, durante la duración de la muestra. Tendría que escribirse la frase a mano, con claridad, y con la ortografía correcta.”

Taller

Del corte al pliegue

A cargo de Cine Quieto (Núria Gómez Gabriel y Gloria Vilches)

Actividad cerrada

En colaboración con el programa Interfícies. Cultura, educación y ciudadanía

Taller de dos sesiones con los alumnos de primer curso de bachillerato artístico del Instituto Consejo de Ciento, que representa un ensayo colectivo en paralelo a la primera publicación de Cine quieto #1 Flora. A partir de la selección de películas que agrupa la edición, abordaremos la analogía formal y conceptual entre el corte cinematográfico y el pliegue del papel como mecanismo de montaje.

Visita guiada a la exposició

A cargo de Julián Barón con book-jockey

16.05.2017 / 19h

Nivel 2

BookJockey es un formato nuevo y experimental para mostrar y disfrutar de los fotolibros. Una sesión de BookJockey es como una sesión DJ, pero con libros de fotografía, enseñando y mezclando libros para crear una 'historia', invitando al público a sentirlos y disfrutar de ellos. Para ser un BJ no hay que saber mucho de libros de fotografía, hay que tener una pasión por ellos. En una sesión BJ el público es invitado a participar con libertad bajo las únicas reglas del BJ.

Otras actividades a concretar.

5. CRÉDITOS

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 Arts Libris, Feria Internacional de la Edición Contemporánea

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

ARTS SANTA MÒNICA

Director: Jaume Reus

Exposiciones

Coordinación general: Fina Duran Riu

Asistenta de coordinació: Silja Pálmarsdóttir

Ediciones: Cinta Massip

Dirección técnica: Xavier Roca

Actividades

Coordinación general: Marta Garcia

Área técnica: Eulàlia Garcia

Administración

Responsable de gestión: Cristina Güell

Área de exposiciones: Mònica Garcia Bo

Secretaria de direcció: Chus Couso

Comunicación

Coordinación general: Jordi Miras Llopart

Web i redes sociales: Luis Villalón Camacho

Difusión: Juanjo Gutiérrez

**Arts Santa Mònica. Centro de la Creatividad – Departamento de Cultura
Área de Comunicación y Prensa**

C. e.: comunicacio_artssantamonica@gencat.cat
@artssantamonica

Coordinación comunicación y prensa: Jordi Miras Llopart. C. e.: jmirasl@gencat.cat | tel.:
(34) 93 316 28 10 – (34) 93 316 28 56. Ext. 13436

Web y redes sociales: Luis Villalón. C. e.: lvillalon@gencat.cat | tel.: (34) 93 556 53 14
(directo) – (34) 93 316 28 19. Ext. 13441

Difusión: Juanjo Gutiérrez. C. e.: jgutierrezg@gencat.cat | tel.: (34) 93 316 28 57 (directo) –
(34) 93 316 28 10. Ext. 13442

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 h a 21 h. Domingos y festivos de 11 h a 17 h. Lunes cerrado
