

Living Together

Estratexias para a convivencia

VESTÍBULO B2

Claire Fontaine (colectivo fundado en París, Francia, 2004. Viven y trabajan en París)

El colectivo artístico Claire Fontaine desarrolla un trabajo que se sitúa entre la producción artística y el activismo. Su nombre surge del cuestionamiento de la noción tradicional de autoría —permitiendo el anonimato de sus integrantes—, al tiempo que juega e ironiza con la referencia a una canción popular francesa y a una conocida marca de cuadernos escolares. Propuestas que parten de objetos cotidianos —*readymades*—, reinterpretando sus usos y significados, a través de una práctica crítica y una reflexión teórica continuada.

***Untitled (tennis ball sculpture)*, 2008**

[Sin título (escultura de pelotas de tenis)]

Pelotas de tenis modificadas

Medidas variables

Cortesía Galerie Neu, Berlín, Alemania

***Foreigners Everywhere (Galician)*, 2009**

[Extranjeros en todas partes (gallego)]

Neón

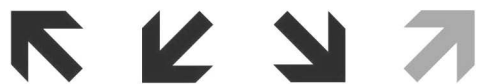
10 x 230 cm

Cortesía de los artistas / Galerie Neu, Berlín, Alemania

Las obras de Claire Fontaine presentes en la exposición son distintas series de objetos con apariencia inofensiva pero que, no obstante, fueron manipulados hasta forzar una mirada diferente sobre las funciones y el significado de muchos de los artefactos que nos rodean. Manipulaciones sencillas, como las pelotas de tenis rellenas de objetos que nos recuerdan a los modos de comunicación e intercambio en los regímenes penitenciarios.

Asimismo, los artistas hacen “juegos” de palabras como el del neón producido para esta exposición —Extranjeros en todas partes—, en alusión a las políticas de inmigración actuales. La visión crítica en torno a la exclusión en un mundo hipercapitalista, consumista y despolitizado, se convierte así en un leit motiv común a estas obras.

CASTELLANO

Living Together

Estrategias para la convivencia

PASILLO B2

Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1963. Vive y trabaja en Barcelona)

Las obras de Eulàlia Valldosera —performance, dibujos, instalaciones, vídeos o fotografías—, reflexionan en torno al espacio de lo cotidiano y las relaciones que se producen en grupos sociales determinados. Piezas que funcionan a manera de espejo de las relaciones humanas, y que pueden ser definidas casi como "pequeños rituales catárticos", donde la artista desvela conflictos interpersonales frecuentes en la sociedad actual.

Lugares de trabajo II #1: canales para la negociación, 2006

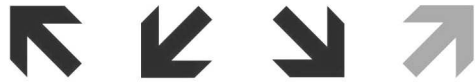
Fotografía color
9 fotografías
45 x 64 cm c/u
Cortesía de la artista

Lugares de trabajo III #1: constelaciones de trabajo, 2006

Fotografía color
147 x 146,2 cm
Cortesía de la artista

En la serie *Lugares de trabajo* Eulàlia Valldosera documenta distintos grupos de individuos analizando las relaciones que se establecen entre ellos. Aplicando las reglas y modo de proceder de una terapia de grupo conocida con el nombre de "constelaciones", la artista traza un mapa de los dramas, situaciones y patrones de comportamiento, interiorizados y repetidos, en el ámbito laboral. Un proceso de investigación que se materializa en distintas series de fotografías donde se hacen visibles las miradas, tensiones y conexiones, que se establecen entre los empleados de una oficina. Los lugares de trabajo se convierten así en microcosmos con reglas no enunciadas, a partir de los cuales la artista establece comparaciones con el mundo animal.

CASTELLANO

Living Together

Estrategias para a convivencia

PASILLO B2

Mai-Thu Perret (Ginebra, Suiza, 1976. Vive y trabaja en Ginebra)

Mai-Thu Perret desarrolló, durante casi diez años, un proyecto que gira en torno a un relato de ficción titulado *The Crystal Frontier*. Una narración que describe las vivencias de una comuna feminista y produce, al tiempo, los objetos que rodean a este colectivo de mujeres imaginarias. Una recreación, irónica y melancólica, de los movimientos utópicos presentes en las vanguardias históricas del siglo XX.

***Donkeys Choose Wet Places to Piss*, 2008**

[Los burros eligen lugares húmedos para mear]

Cerámica vidriada

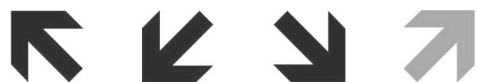
124 x 160 x 15 cm

Cortesía Timothy Taylor Gallery, Londres, Reino Unido

Esta obra forma parte del proyecto *The Crystal Frontier* [La frontera de cristal], una ficción creada por la artista en 1999 en la que idea una comunidad compuesta por mujeres que decidieron instalarse en el desierto de Nuevo México, dando la espalda así a un mundo en el que no se reconocen. Sus producciones (diarios, cartas y objetos) servirán de fuente para el conocimiento de sus vivencias.

La artista es autora de estos textos, así como de la realización de los objetos “cotidianos” que “produce” esta comunidad utópica: esculturas, pinturas, arquitecturas, vestidos, pero también coreografías, performances o vídeos. Una meta-narración que nos interroga acerca de las contradicciones de los procesos de transformación social que operan en las sociedades capitalistas.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

SALA FRONTAL B2

Gardar Eide Einarsson (Oslo, Noruega, 1976. Vive y trabaja en Nueva York, EEUU)

Gardar Eide Einarsson cuestiona en sus proyectos los límites de lo permitido en el espacio social. Para eso, hace uso de un lenguaje austero, monocromo, que remite a los códigos utilizados por las denominadas subculturas (el punk, el graffiti...). La carga política de sus trabajos enfrenta al espectador con la violencia soterrada de muchas situaciones cotidianas.

Oedipus, 2007

[Edipo]

Caja de luz

53 x 122 x 30 cm

Colección privada, Los Ángeles, EUA

Bomb Checklist, 2007

[Listado de comprobación de bomba]

Texto en vinilo

220,34 x 228 cm

Cortesía del artista / Team Gallery, Nueva York, EUA

Some People Are Still Alive Only Because It's Against The Law to Kill'em, 2007

[Algunas personas siguen todavía vivas solo porque va contra la ley matarlas]

Caja de luz

60 x 180 x 25 cm

Cortesía Brask Collection

Untitled (driver's license), 2006

[Sin título (permiso de conducir)]

Impresión digital color sobre papel Kodak

5 x 8 cm / 40 x 40 cm

Colección privada de Rolf A. Hoff, Oslo / Standard, Oslo, Noruega

Untitled (Family Crest), 2008

[Sin título (escudo familiar)]

Acrílico sobre lienzo

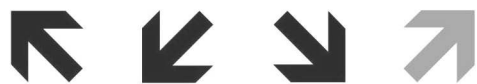
183 x 183 cm

Cortesía Nils Stærk Gallery, Copenhague, Dinamarca

La variedad de soportes y formatos, el predominio del blanco y el negro, el empleo del texto, o el cuestionamiento de los límites entre alta y baja cultura, son constantes formales y temáticas en el trabajo de este artista.

Algunos de los textos incluidos en sus obras podrían ser comparados con pintadas callejeras, o incómodos lemas y eslóganes de camisetas o bandas de rock, como en *Oedipus* o en *Some People Are...* Pero esta sensación de familiaridad la encontramos también en los objetos que acompañan estos textos, como en *Untitled (driver's license)* —un permiso de conducir falsificado—, o en el formulario de aduanas en el que parece inspirarse *Bomb Checklist*. Las rectificaciones operadas en los objetos, mediante la adición de texto o su aumento de escala, ponen de manifiesto aspectos que habitualmente olvidamos en el día a día.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

SALA FRONTAL B2

Marcus Coates (1968, Londres, Reino Unido. Vive y trabaja en Londres)

El artista londinense Marcus Coates reflexiona en su obra acerca de las interacciones entre el mundo natural y el ser humano. En los últimos años, la práctica artística de Coates se ha caracterizado por la metodología empleada en sus procesos de trabajo, una aproximación rigurosa a territorios tan inesperados como el del chamanismo, o la ornitología. El artista utiliza la figura del chamán para resolver conflictos sociales diversos.

Journey to the Lower World, 2004

[Viaje a los bajos fondos]

Vídeo-instalación, 2 canales sincronizados

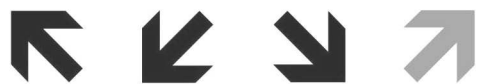
30'

Producido por: Film London

Cortesía del artista y Workplace Gallery, Londres, Reino Unido

Esta video-instalación, compuesta de dos canales, muestra de manera simultánea imágenes de la naturaleza y de una acción realizada por el artista. Con motivo de la demolición de un bloque de viviendas en Liverpool, Marcus Coates lleva a cabo un ritual chamánico para tranquilizar los miedos de los residentes en el edificio. El artista "entra en contacto" con el mundo natural intentando buscar respuestas a las inquietudes de las personas que, tras el asombro inicial, acaban participando en la acción.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

PASILLO B1

Nicole Eisenman (Verdún, Francia, 1965. Vive y trabaja en Nueva York, EEUU)

Nicole Eisenman es una conocida artista feminista norteamericana. Formó parte de colectivos como *Ridykeulous* en los que produjo obras y textos que revisan el legado del arte feminista. Desde comienzos de los años noventa su trabajo revisa, irónicamente, el papel de los grandes maestros de la Historia del Arte. En sus últimos trabajos se incluyen problemáticas propias a la existencia contemporánea.

***Brooklyn Biergarten II*, 2008**

[Cervecería de Brooklyn II]

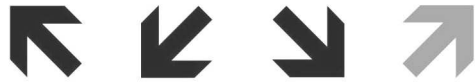
Óleo sobre lienzo

165 x 208,5 cm

Cortesía Gregorio and Valeria Napoleone, Londres, Reino Unido / Barbara Weiss Galerie, Berlín, Alemania

Brooklyn Biergarten II es una pintura que reflexiona en torno a la propia Historia del Arte, el origen judeo-alemán de la artista, y su posición como creadora. La obra muestra la ansiedad y presión a la que a menudo está sometida la comunidad artística, a través de la perspectiva autobiográfica de Eisenman.

CASTELLANO

Living Together

Estrategias para la convivencia

SALA FRONTAL B1

Delaine Le Bas (Worthing, West Sussex, Reino Unido, 1965. Vive y trabaja en Worthing)

El trabajo de Delaine Le Bas, de origen romaní, se articula en torno al cuestionamiento de ideas como las de nacionalidad, raza y género. Estos planteamientos se materializan en instalaciones en las que evidencia la claustrofobia doméstica, la precariedad y el nomadismo. En palabras de la propia autora su trabajo "es el punto en el que el 'outsider', el folk y el arte contemporáneo confluyen, combinando lo visionario, lo conceptual y una aproximación artesanal".

***The Walls Can Be Invisible*, 2009**

[Los muros pueden ser invisibles]

Instalación específica

Medidas variables

Música: H. R. T., Tommy Pearce, Jamal Jimenez, Johnny Doe

Película: Delaine Le Bas, Tara Darby

Fotografías: Damian Le Bas, Damian James Le Bas, Delaine Le Bas, Tara Darby, Tim Walker

Cortesía Galerie Giti Nourbakhsh, Berlín, Alemania / Galleria Sonia Rosso, Turín, Italia

Para esta obra la artista diseñó una arquitectura a la que añadió esculturas, fotografías, colages y pinturas. Estos elementos, así como las labores de punto y los objetos encontrados que pueblan la instalación, se fueron incorporando paulatinamente, basándose en el trabajo realizado por Delaine Le Bas en la propia sala de exposiciones. La mayoría de técnicas y materiales que encontramos nos remiten a lo que tradicionalmente se identifica como "cultura popular".

La sensación de acumulación que generan los objetos nos sitúa ante una instalación efímera, como las que se construyen para una celebración, y con la idea que podemos tener de un asentamiento edificado con materiales de desecho. Esta ambigüedad se intensifica cuando leemos los textos que aparecen en las paredes y pensamos en el título de la obra [*Los muros pueden ser invisibles*]. Esta instalación se convierte así en un espacio para evidenciar los tópicos que proyectamos sobre determinadas culturas y las situaciones de exclusión social que toleramos.

CASTELLANO

Living Together

Estrategias para a convivencia

SALA FRONTAL B1

Dora García (Valladolid, 1965. Vive y trabaja en Bruselas, Bélgica)

En el trabajo de Dora García destaca el interés por crear situaciones o contextos que cuestionan nuestra percepción de la realidad, así como la relación que se establece entre obra, artista y público. Apostando habitualmente por la disolución de la autoría en pro de una narrativa colectiva, la propia autora explica su trabajo como próximo al de una directora de escena que formula, escribe o selecciona una historia.

CCL Cellule Cité Lénine, 2006

[Célula Ciudad Lenin]

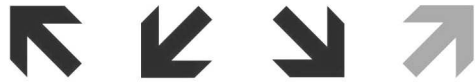
Vídeo

42'

Cortesía Laboratoires d'Aubervilliers, Aubervilliers, Francia / Galerie Michel Rein, París, Francia

El trabajo de *CCL Cellule Cité Lénine* se desarrolla en torno a un bloque de viviendas, construido de acuerdo con la idea de arquitectura utópica de la década de los setenta, en la ciudad de Aubervilliers, una población situada a las afueras de París. El vídeo "documenta", a través de las voces en *off* de distintos personajes, la historia de este edificio, y los conflictos surgidos en su interior al ser habitado.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

PASILLO PERIMETRAL B1

Paula Trope (Río de Janeiro, Brasil, 1962. Vive y trabaja en Río de Janeiro)

La artista brasileña Paula Trope trabaja principalmente con fotografía y vídeo, creando imágenes que rescatan narrativas olvidadas —realidades sociales e historias individuales— que pertenecen a los márgenes de la cultura hegemónica. Trope desarrolla sus proyectos en colaboración con otras personas que, en muchos casos, son ajenas al mundo del arte. Su trabajo no se limita a “crear” una obra, sino a facilitar una situación, conducir lo que allí suceda, y difundir esos materiales.

Paula Trope + Renato Dias Figueiredo, Marcos Vinicius Clemente Ferreira, Luciano de Almeida, José Carlos da Silva Pereira

Renato Dias Figueiredo (Naldão), Marcos Vinicius Clemente Ferreira (Negão), Luciano de Almeida e Jose Carlos da Silva Pereira (Júnior), aos 22, 16, 18 e 21 anos
Bandidos do Borel e da Formiga na reunião! Morrinho.

Reunião no Morro do Salgueiro. Morrinho. Carro. Morro do Turano. Morrinho, Os Braços, Morro dos Prazeres, Morrinho, 2005

Políptico de la serie **Sem Simpatía**, 2004/2005

Fotografía con cámara estenopeica

180 x 146 x 5 cm + 49 x 122 x 10 cm (x2) + 52 x 117 x 10 cm (x2)

Cortesía de la artista / Galeria Tempo, Río de Janeiro, Brasil

Paula Trope + Gustavo José dos Santos

Gustavo José dos Santos (Djou), aos 12 anos

Invasão. Morro do Cruz. Morrinho, 2004

Díptico de la serie **Sem Simpatía**, 2004/2005

Fotografía con cámara estenopeica

180 x 146 x 5 cm + 58 x 128 x 10 cm

Cortesía de la artista / Galeria Tempo, Río de Janeiro, Brasil

En la serie *Sem Simpatía*, la artista nos acerca a los “Meninos da Rua”, adolescentes del barrio Pereirão de Río de Janeiro, a los que Trope facilitó cámaras fotográficas hechas con latas para que documentaran su vida diaria. Con este dispositivo fotográfico tan rudimentario, los jóvenes tomaron fotografías entre sí, produciendo un trabajo que describe la solidaridad, las estrategias de poder, y la transformación operada en el proceso. Al mismo tiempo, las fotografías documentan una maqueta de la favela —a escala reducida— realizada por el grupo de chavales como espacio hecho por y para ellos.

Living Together

Estrategias para la convivencia

GALERÍA B1

Société Réaliste (Colectivo formado en París, Francia, 2004. Viven y trabajan en París)

Este colectivo, formado por Ferenc Gróf (Hungría, 1972) y Jean-Baptiste Naudy (Francia, 1982), se define como una cooperativa dedicada al desarrollo de varias líneas de investigación en torno a cuestiones que forman parte de ámbitos tan diversos como los de la política, la sociología, el urbanismo, o la economía. Su trabajo explora los límites del campo artístico mediante la introducción de disciplinas "extra artísticas", cuestionando la propia definición de obra de arte.

EU Green Card Lottery: The Lagos File, 2006–2009

[Lotería de la Tarjeta Verde europea. Archivo Lagos]

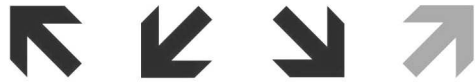
Instalación específica

Cortesía de los artistas

Société Réaliste presenta una instalación específica que se adecua al espacio arquitectónico del MARCO. Una producción que, además de la documentación expuesta en las salas del centro, se completa con una página web que recoge el desarrollo del proyecto: www.green-card-lottery-eu.org.

La *Green Card*, tarjeta de residencia permanente en los EEUU, se convirtió en un símbolo de las dificultades asociadas a los procesos migratorios contemporáneos, pero también del entramado social y económico derivado de estos. Con esta instalación, los artistas analizan la instrumentalización política y económica de los flujos migratorios, a través de la creación de un espacio on line que imita el funcionamiento y estructura de las web en las que se registran las personas que quieren obtener la ciudadanía estadounidense. Un permiso de residencia y trabajo, en este caso, europeo.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

GALERÍA B1

Daniel Baker (St. Mary, Kent, Reino Unido, 1961. Vive y trabaja en Londres)

Daniel Baker nació en el seno de una familia de gitanos romanichales. Este hecho fue patente tanto en su formación —se licenció en sociología con especialidad en estudios romaníes— como en su labor como presidente del Consejo Gitano, y en toda su producción artística, en la que investiga sobre “el espacio imaginario ocupado por los gitanos”, explorando el complejo entramado de visibilidad/invisibilidad impuesto por la sociedad actual.

La Boîte, 2009

[La sala de fiestas]

Instalación específica

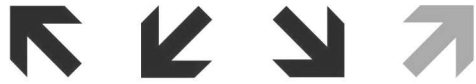
Medidas variables

Cortesía Galerie Feinkost, Berlín, Alemania

Esta obra es una instalación específica, es decir, un trabajo concebido para el lugar en el que va a ser expuesto, en la que el artista nos invita a introducirnos en un pasillo de espejos que nos devuelve nuestra imagen al tiempo que somos increpados por múltiples prohibiciones.

El título nos remite tanto a la idea de ‘caja’ como a la de ‘sala de fiestas’, invitándonos así a cuestionar algunos tópicos. Tanto las frases como la situación producida remiten a algunas ideas constantes en su trabajo como la identidad —¿qué somos, qué creemos que somos, qué nos hicieron pensar que somos?—, o la ambigüedad generada al incluirnos en un lugar de indefinición, un espacio mental —y físico— en el que todo se vuelve errante. Estos aspectos nos transmiten preocupaciones sociales del artista en torno a la comunidad gitana, como la desaparición de un espacio geográfico en el que habitar o las leyes que promulgan su expulsión de determinados países.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

GALERÍA B1

Josephine Meckseper (Lilienthal, Alemania, 1964. Vive y trabaja en Nueva York, EEUU)

Si en ocasiones se ha planteado que el consumo condiciona nuestra ideología, Meckseper radicaliza este presupuesto al subrayar que hasta la propia ideología se ha convertido en un bien de consumo. En su producción —vídeos, esculturas o instalaciones—, la artista utiliza objetos que proceden de la alta costura y la publicidad, junto a documentos significados políticamente. Una irónica boutique donde el espectador-cliente puede adquirir un ideario político.

Untitled (Sfera), 2006

[Sin título (esfera)]

Escultura

180 x 430 x 180 cm

Cortesía Arndt & Partner, Berlín, Alemania / Zurich, Suiza

0% Down, 2008

[0% abajo]

Vídeo

6'

Cortesía de la artista

March for Peace, Justice, and Democracy, 04/29/06, New York City, 2007

[Marcha por la paz, la justicia y la democracia, 29/04/09, Ciudad de Nueva York]

Vídeo

7'2"

Cortesía de la artista

La instalación que Meckseper presenta en esta exposición se articula en torno a distintos objetos y documentos: espejos rotos, vestidos, anuncios publicitarios o imágenes de manifestaciones. Elementos asociados de manera inesperada en el espacio de la muestra, que son exhibidos casi como fetiches, evidenciando la estetización extrema a la que se ve sometido cualquier tipo de mensaje. Un trabajo que interroga al espectador acerca de los procesos de neutralización y banalización de los discursos, cada vez más frecuentes en el presente.

CASTELLANO

Living Together

Estratexias para a convivencia

PERIMETRAL B1

Lynette Yiadom-Boakye (Londres, Reino Unido, 1977. Vive y trabaja en Londres)

La obra de Lynette Yiadom-Boakye se presenta como una revisión contemporánea del retrato tradicional. La artista, que desciende de una familia ghanesa, toma como punto de partida modelos europeos para crear su propia galería personal. Los protagonistas de sus obras conforman un retrato colectivo mediante el que explorar la noción de identidad. Sus obras son un catálogo de seres dispares: "cantantes en el momento de recoger un Grammy, fanáticos, antropólogos, misioneros, o salvajes...".

***Pleased To Meet You*, 2008**

[Encantada de conocerle]

Óleo sobre lienzo

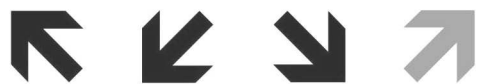
40 x 35 cm c/u

Cortesía ARQUEBUSE, Ginebra, Suiza

Lynette Yiadom-Boakye presenta *Pleased to Meet You*, una serie de veinte retratos de pequeño formato realizados con una técnica tradicional de la Historia del Arte: la pintura al óleo. De esta forma la artista participa del discurso contemporáneo que analiza cómo la pintura representó históricamente a los negros y las negras y que, a menudo, toma como ejemplo el retrato de *Juan Pareja* de Velázquez.

Las pinturas muestran una galería de sujetos imaginarios, inventados por la artista, que interactúan con el personaje central, también imaginario. Una misma mujer es retratada de diferentes maneras aludiendo a cómo un mismo sujeto se transforma ante distintas situaciones y relaciones. La serie es una reflexión en torno a la construcción del sujeto en relación con su ámbito y acerca del eterno misterio que lo rodea.

CASTELLANO

Living Together

Estrategias para a convivencia

PERIMETRAL B2

Artur Żmijewski (Varsovia, Polonia, 1966. Vive y trabaja en Varsovia)

Las películas documentales de Żmijewski nos enfrentan a los prejuicios sociales. El abuso de poder, la interacción entre colectivos ideológicamente enfrentados, o la historia reciente de Europa desde la perspectiva polaca, son temas recurrentes en sus trabajos. Sus proyectos se inician en situaciones de "intercambio" provocadas por el artista, que pueden desembocar tanto en gestos de solidaridad, como en conflictos violentos, y que colocan al espectador en una situación incómoda.

Them, 2007

[Ellos]

Vídeo

27'

Cortesía Foksal Gallery Foundation, Varsovia, Polonia

Them parte de una situación provocada por el artista en la que se reúne a cuatro grupos sociales diferenciados que conviven en la Polonia contemporánea: mujeres católicas, miembros neonazis de las Juventudes por la Unión de Polonia, adolescentes judíos y activistas de izquierdas. Una situación que obliga a la negociación entre estos grupos en el espacio del arte, desvelando una sociedad fragmentada y llena de estereotipos.

CASTELLANO