ROTONDA CENTRAL (PANÓPTICO)

Monica Bonvicini (Venecia, Italia, 1965; vive y trabaja en Berlín, Alemania)

Las obras de Monica Bonvicini investigan sobre las relaciones entre espacio, género y poder. Utilizando diferentes medios, que incluyen dibujo, *collage*, video y escultura, sus piezas individuales funcionan también como fases de un proceso de creación de instalaciones a gran escala. Un aspecto interesante del trabajo de Bonvicini es su exploración formal y conceptual de la escultura y su entorno. Su crítica del minimalismo se centra en la incorporación de sus formas a una estética burguesa de estructuras cotidianas. A través de una reflexión sobre cuestiones de género, a menudo reforzadas por un incisivo humor, su trabajo aborda el problema de la 'construcción', tanto en su sentido arquitectónico como social.

Su obra ha formado parte de exposiciones en instituciones tan prestigiosas como la National Gallery de Islandia (Art against Architecture, Reykjavik, 2008); Pinakothek der Moderne, Munich (Female Trouble, The camera as mirror and stage of female projection in photography and video art, 2008); Bonnier Konsthall, Estocolmo; Sculpture Center, Long Island City, Nueva York (2007), Kunstraum, Innsbruck; Galerie für Zeitgenössiche Kunst, Leipzig; Kunstmuseum, St Gallen; Museum Ludwig, Colonia; Bienal de Sao Paulo (2006); Museum Abteiberg, Monchengladbach; Hamburger Bahnhof, Berlín (2005); Migros Museum, Zürich; Sprengel Museum, Hannover (2004); New Museum, Nueva York ; Museum of Modern Art, Oxford; Tramway Glasgow; Secession, Viena (2003); Palais de Tokyo, París; Bienal de Shanghai, Shanghai Art Museum; Kunstmuseum Aahrus (2002); Magasin, Grenoble (2001); Kunsthaus Glarus, Glarus; Salzburger Kunstverein, Salzburgo (2000); Bienal de Venecia (1999, 2005); GAM, Turín (1999). En 2007, Monica Bonvicini recibió el encargo de realización de la obra HUN LIGGER (SHE LIES), una escultura site-specific flotante situada frente a la New Opera House de Oslo. En el año 2005 fue galardonada con el Preis der Nationalgalerie für Junge Kunst de Berlín. Desde 2003 es profesora en la Akademie der bildenden Künste de Viena.

Identify Protection [Identifica la protección] es una obra del año 2006 que ha sido replanteada en su estructura y funcionamiento para esta exposición. Si bien ha sido exhibida en otras ocasiones, la necesidad de ajustarse al nuevo espacio del panóptico del MARCO, de la rotonda central de la planta baja, unido a las referencias del pasado del edificio, ha supuesto un total replanteamiento de su funcionamiento y significado. Especialmente importante es el juego de reflejos en los muros, que distorsionan el eje central y la percepción del espectador. Tanto en su sentido literal como simbólico –el sentido de vigilancia, y la ambigüedad del término 'protección'– la obra de Bonvicini funciona en esta exposición como punto central y como vínculo del resto de los espacios de la planta baja.

Teresa Margolles (Culiacán, México, 1963; vive y trabaja en México D.F.)

Durante 15 años Teresa Margolles se ha ocupado de lo que ella llama 'el seguimiento del cuerpo después de la vida, y la apropiación de los elementos inertes del ser humano para entender la muerte en su dimensión social'. Ha perseguido dicho objetivo investigando 'la vida del cadáver', esto es, la transformación física y social de lo que podríamos llamar el cuerpo-después y su poder metafórico. Su trabajo se basa siempre en un peculiar uso artístico de los vestigios de la muerte humana, o de lo que con ellos se asocia. Como han dicho Klaus Görner y Udo Kittelmann, 'la muerte y las circunstancias que la acompañan no se representan, sino que se presentan'. Sin embargo, para Margolles la muerte no es su propósito sino el instrumento que utiliza para provocar una respuesta social: su objetivo principal no es antropológico ni macabro: es político. Su trabajo es una reacción a la creciente violencia en todo el mundo, presente todos los días en los medios de comunicación. Y más concretamente, a los efectos de la criminalidad en ciudades del tercer mundo, especialmente en México, donde por lo general está vinculada al tráfico de drogas y de seres humanos.

En este sentido, el arte de Margolles habla de las historias que están tras los cuerpos muertos, no de la muerte en abstracto, ni de cadáveres 'neutrales'. Historias de violencia y pobreza, llenas de trasfondo social. Su investigación sistemática le ha llevado desde una aproximación directa, barroca y repulsiva, al principio de su carrera, hasta una mayor sobriedad conceptual que caracteriza su trabajo hoy en día. Quiere hacernos conscientes de cómo la muerte y la violencia forman parte de nuestra vida diaria. Sus instalaciones, vídeos y piezas sonoras son hermosas, limpias, elegantes, y su arte se basa cada vez más en el contraste entre belleza y terror, entre la estilización 'de cubo blanco' y el horror.

Tal es el carácter de su instalación sonora en esta sala, una obra nueva producida específicamente para la exposición '7+1 PROJECT ROOMS'. Cada altavoz nos permite escuchar una grabación tomada por la artista en el lugar donde ha sido encontrado el cuerpo de una mujer asesinada en Ciudad Juárez. Esa ciudad ha tomado trágica fama por el feminicidio que viene ocurrriendo desde 1993 y que ya ha alcanzado la cifra de más de 600 víctimas. La mayoría de estos crímenes permanece impune debido a la corrupción y sometimiento del sistema judicial a causa del narcotráfico.

Tania Bruguera (A Habana, Cuba, 1968; vive e traballa entre A Habana e Chicago, USA)

Tania Bruguera es una artista interdisciplinaria que trabaja temas políticos principalmente mediante el arte de conducta, la performance, la instalación y el vídeo. Ha participado en Documenta, Performa y en dos ocasiones en las bienales de Venecia, Kwangju y La Habana. Su obra se ha exhibido también en importantes museos de Europa y Estados Unidos, como Tate Modern, The Whitechapel Gallery PS1, ZKM, IVAM, Kunsthale Wien y New Museum of Contemporary Art. Sus obras forman parte de la colección de Tate Modern; Museum für Moderne Kunst; Daros Foundation; Museum of Modern Art; Museo del Barrio; Bronx Museum; IVAM; Museo Nacional de Bellas Artes, y Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. En 1998 fue seleccionada becaria Guggenheim (Estados Unidos) y en 2008 obtuvo el Premio Prince Claus, Holanda.

Las obras de Tania Bruguera se centran en la relación entre el arte, la política y la vida. En ellas, el arte se concibe como una experiencia que debe atravesarse y como un espacio para la realización de proyectos utópicos. Le interesa en especial la inserción del arte en la vida política cotidiana. Desde 2002 –con la creación de la Cátedra Arte de Conducta, un proyecto alternativo del Instituto Superior de Arte de La Habana– ha emprendido una serie de proyectos en los que trabaja sobre la apropiación de estructuras y recursos de poder, y no sólo del lenguaje de éste. Ya no le interesa representar meramente situaciones políticas, sino crearlas poniendo en movimiento en su obra algunas de las mismas estrategias usadas por los poderes políticos. Su trabajo, muchas veces de naturaleza efímera por el empleo de acciones vivas, materiales frágiles o ambas cosas, refleja la condición igualmente efímera de cualquier verdad política.

En la nueva pieza producida para esta exposición, recurre a la memoria histórica del edificio, una antigua prisión. Para ello, ha reproducido esquemáticamente el aspecto original de una de las galerías de la planta baja, destinada a las celdas de los presos. Se han construido diez celdas situadas a ambos lados de un corredor, y dentro de cada una de ellas hay una mesa, una silla, y un libro escrito en la cárcel por un preso político. Un invidente, que funciona como guía para los visitantes, vestido con el uniforme de funcionario de prisiones, se sitúa a la entrada de la sala. Para acceder a este espacio es imprescindible seguir sus indicaciones. La persona que entre en cualquiera de las celdas deberá permanecer encerrada en ella la misma cantidad de minutos que años estuvo en prisión el preso autor del libro. La visita se puede repetir una y otra vez en una u otra celda.

Esta obra de Bruguera conforma todo un juego metafórico entre luz y oscuridad: la claridad externa del día frente a las tinieblas del interior de la prisión; las ideas 'iluminadoras' contenidas en los libros, obras literarias producidas en la oscuridad de la prisión. Para reforzar este significado, la visión de la obra incluye esa escenificación, en la que el visitante es guiado al interior 'oscuro' por un invidente que en este caso funciona como sus ojos en la oscuridad.

La artista habla de su instalación como un experimento sobre la idea de visibilidad, relacionando la no-visión de los guías ciegos con la experiencia del espectador: 'Esta obra es una experimentación con la idea de visibilidad. Quiero crear una relación directa asociando lo que pensamos que es la no visión de los invidentes (que se piensa como una oscuridad, una falta de luz, un espacio negro) con lo que el espectador va a experimentar (oscuridad, falta de luz, espacio negro); es decir, es como si los cuartos fuesen la visualización de lo que imaginamos como ceguera. Como si entráramos a la no visión del poder político pero en vez de imaginarlo lo estamos experimentando, pues el espectador tendrá que desenvolverse en esas condiciones durante un tiempo pre-establecido.'

La pieza habla también sobre los poderosos que hacen uso de la represión y encarcelan a los intelectuales o políticos de la oposición, creyendo que así los aíslan de la sociedad, cuando, paradójicamente, 'se les dan las condiciones para ennoblecer su imagen y producir textos que pueden servir de inspiración a otros'.

Kendell Geers (Germiston, Sudáfrica, 1968; vive y trabaja en Bruselas, Bélgica)

La propuesta de Kendell Geers supone también una transformación dramática del espacio. Completamente transfigurado y enrarecido a través del color blanco en paredes, techo y suelo, y amortiguada la luz exterior, el espacio del patio produce una sensación de irrealidad. En su centro, sobre una peana cubierta de vinilo blanco, una cerilla. La obra lleva por título *El aprendiz de terrorista*, una pieza del año 2002 que en el contexto de esta exposición y del espacio de esta sala adquiere una nueva dimensión. La obra se completa con una pegada de carteles realizada días antes de la inauguración de la exposición por las calles de Vigo y por los alrededores del museo. Carteles que muestran la imagen de una cerilla en tamaño real, recortada sobre un gran fondo blanco.

En la sala perimetral del fondo se exhibe el vídeo *T.W. (Rock)*, una obra del mismo artista de 1992. Este vídeo se ha expuesto al público sólo en dos ocasiones, debido en parte a su enorme dosis de violencia y a la crudeza de las imágenes, que lo hacen casi insoportable. En él se muestra la escena de un linchamiento en África del Sur. Como fondo, una banda sonora reproduce la voz del artista René Magritte, quien habla sobre arte. El tono pausado de la voz de fondo crea un contraste dramático y refuerza aún más la extrema violencia de las imágenes. De nuevo, los conflictos sociales, la violencia y el terrorismo son cuestiones latentes en la obra de este artista.

Kendell Geers es artista, performer, músico y cineasta. En 1993, con motivo de la Bienal de Venecia, Kendell Geers cambió su fecha de nacimiento a mayo de 1968. Sus obras se exponen en todo el mundo desde 1993 y ha participado en gran número de muestras, entre ellas Documenta, The Carnegie International, La Bienal de La Habana, o las de Kwang Ju, Taipei y Lión. Entre sus monográficas se encuentra el CCA Cincinnati, el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst Gent, el Baltic Centre for Contemporary Art, el Aspen Art Museum o el CAC de Lión.

Durante los años, Geers ha explorado con coherencia la vida, la historia contemporánea y las implicaciones del abuso de poder, la violencia, la opresión, el control o la caída de sistemas de pensamiento e ideas con todos los medios a su alcance. Un proyecto de Geers es un ataque. Es instintivo, directo y combate la brutalidad de la sociedad contemporánea. Le plantea al espectador una pregunta y pide un posicionamiento, creando por tanto un malestar decisivo.

En 1988 Kendell Geers fue uno de 143 jóvenes que se opusieron públicamente a alistarse al Ejército Sudafricano, enfrentándose con ello a una vida en el exilio o a cumplir una condena de 6 años en una prisión del Estado. En 1989 se fue de Sudáfrica y vivió durante un corto periodo de tiempo exiliado en el Reino Unido y Nueva York, donde trabajó como asistente del artista Richard Prince. En 1990, una vez que Nelson Mandela fuera desencarcelado y el Aparheid desmantelado oficialmente, Geers regresó a Johannesburgo, donde trabajó como artista, crítico de arte, comisario y performer. Su primera obra de regreso a tierras sudafricanas fue Bloody Hell [Infierno sangriento], un ritual de limpieza de su cuerpo blanco de Boer Afrikaaner con su propia sangre. Entre 1999 y 2004 trabajó como comisario y consultor de arte para Gencor, adquirida posteriormente por BHP Billiton. La colección estaba compuesta por artistas y obras de arte fundamentales para el espíritu del Movimiento Anti-Apartheid. En 1997, Geers editó y publicó *Contemporary South African Art* [Arte contemporáneo sudafricano], con textos de Okwui Enwezor, Olu Oguibe, Colin Richards, Elizabeth Rankin y Julia Charlton.

Young-Hae Chang Heavy Industries [Young-Hae Chang (Corea) y Marc Voge (EEUU); viven y trabajan en Seúl, Corea]

Young-Hae Chang Heavy Industries es un colectivo de artistas con base en Corea del Sur, formado por Young-Hae Chang (Corea) y Marc Voge (EEUU). Su trabajo en equipo comienza en los años noventa, en los que fijaron las bases de su estilo, fácilmente reconocible: textos generalmente en negro –a veces en rojo– sobre fondo blanco, hechos en animación flash, siguiendo todo tipo de ritmos musicales. Sus trabajos se relaciona directamente con Internet, con la esencia de la comunicación actual, y prescinden de todo ornamento deconstruyendo el proceso de comunicación y resumiéndolo en tres elementos esenciales: tipografía, ritmo y mensaje. Prácticamente todos sus proyectos están concebidos para la red (www.yhchang.com).

Young-Hae Chang Heavy Industries ha participado en muchas exposiciones colectivas en museos de ámbito internacional, como el Whitney Museum, Nueva York; Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, y Musée d´Art Moderne de la Ville de París. Sus muestras individuales incluyen el Moderna Museet, Estocolmo o el New Museum, Nueva York, entre otros, y sus obras forman parte de las colecciones del Centro Pompidou en París, o Museum Jan Cunen en Holanda. En estos momentos están presentando en Beijing, China, su exposición 'The Cultural Revolution'.

En algunas ocasiones, como la de este proyecto, Young-Hae Chang Heavy Industries accede a que sus vídeos se muestren en galerías o museos. El vídeo *The* End [O fin], de 3 minutos de duración, es una obra ya existente que ha sido traducida al gallego por primera vez con motivo de esta exposición. A través de palabras que van construyendo frases y diálogos, se narra la historia del fin de una relación de pareja, bajo la apariencia de una frenética discusión a la que no son ajenas cuestiones como la violencia de género.

Mr. President, otro vídeo que se exhibe en la sala perimetral del fondo, fue una obra creada expresamente en gallego para este proyecto del MARCO. Con una duración de 10 minutos, la historia de partida es un supuesto personaje femenino que dirige una carta a un presidente de algún país. De forma hilarante y a la vez dramática, palabras y frases se van encadenando y creando una escalada de absurdos.

Jorge Perianes (Ourense, 1974; vive y trabaja en Vigo)

Jorge Perianes pertenece a las últimas generaciones de artistas procedentes de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo, y realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de pintura de la misma Facultad durante el bienio 2000-2002: Contemplarse para comprenderse: identidades múltiples en la creación artística en torno a la mirada. En el año 2007 obtuvo la beca Becas de Creación Artística en el Extranjero VIII Mostra Unión Fenosa, que en el último año le ha llevado a combinar estancias de trabajo en Londres y Berlín. Ha realizado exposiciones individuales en Galería Fúcares, Sala de proyectos, Madrid (2006); Galería adhoc, Vigo (2005), Sala Alterarte, Campus de Ourense (2004); Iniciativa Curva, Coro Iglesia de la Universidad de Santiago (2000). Entre sus exposiciones colectivas, destacan 'Esculturismo', Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid (2008); 'Figura humana y abstracción', Museo Würtz La Rioja, Logroño (2007); ARCO´07, Stand Galería adhoc y Galería Fúcares; Project room ARCO'07, Galería adhoc y Galería Fúcares, Madrid; 'Cuentos digitales', CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (2006); ARCO'06, Stand galería adhoc, Madrid; 'Urbanitas', MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo (2005); IV Premio Auditorio de Galicia. Novos artistas 2005, Santiago de Compostela; 'La doble vía', Forum de las Naciones, Barcelona (2005); ARCO'05, Stand Galería adhoc, Madrid; Generación 2005. Premios y Becas de Arte Cajamadrid, Madrid, Santander (2005); ART 11. The International Fair of Contemporary Art. Stand Galería adhoc, Turín, Italia (2005); VIII Mostra Unión Fenosa. A Coruña (2004); ARCO'05, Stand Galería adhoc, Madrid. Su obra se encuentra en colecciones como la Colección Caixanova (Vigo), MACUF, Museo de arte contemporáneo Unión Fenosa (A Coruña), y Museo Würtz La Rioja, (Logroño).

La instalación de Perianes realizada para la exposición '7+1 PROJECT ROOMS' tiene, al igual que muchas otras obras del mismo artista, una fuerte carga simbólica. En ella continúa su línea de investigación sobre la naturaleza y la relación de ésta con el ser humano. Un aspecto fundamental es su carácter escenográfico, y el diálogo entre realidad y ficción, así como la importancia del detalle, lo leve, lo que cala y penetra. La cima de un cerro del monte gallego parece haber sido cortada a ras y trasladada al espacio museístico, a la manera de un inesperado y asombroso *ready made*. A la vez, una laja del cerro aparece como tajada con algún enorme instrumento de precisión, hasta caer y descansar al lado del cerro, como evidencia de una acción misteriosa. Enigmática, asombrosa, a la vez realista y surreal, la gran escultura de Perianes parece recordarnos la vulnerabilidad del medio natural frente a la intervención excesiva del ser humano. El propio artista resume, en frases y palabras sueltas, algunas reflexiones sobre su trabajo que se relacionan directamente con esta pieza: *'Donde algo se esconde. Escenografía, irrealidad, confusión, recorte, desaparición, confusión. Estética y belleza acentuada y ambigua.*

Brillo barroco. Crueldad y belleza. Falsetismo, artificio. Naturaleza: ¿Dónde está el hombre?: entre el animal y la idealización.'

'En su subconsciente, ya no tan velado, el ser humano desea el triunfo de la naturaleza y ser redimido por ella.'

Thomas Hirschhorn (Berna, Suiza, 1957; vive y trabaja en París, Francia)

Thomas Hirschhorn es el artista más veterano y de mayor proyección internacional de entre los que integran esta exposición. Se formó como artista en la Schule für Gestaltung de Zurich, y en los años ochenta trabajó en París como artista gráfico. Fue parte del grupo de diseñadores gráficos conocido como Grapus, con una gran implicación en temas políticos, sociales y culturales, cuyas creaciones y carteles publicitarios se mostraban mayoritariamente en la calle. Posteriormente abandonó el grupo y comenzó a crear el tipo de instalaciones por las que es conocido, en su mayoría obras site-specific. Las obras de Hirschhorn están concebidas en función del espacio a las que están destinadas, ya sea el museo, la calle o un lugar concreto. Las referencias a la moda, el arte, la política y la filosofía se entrelazan en su trabajo, y destacan especialmente los homenajes efímeros a sus artistas y escritores favoritos del siglo XX, como los dedicados a Spinoza (Amsterdam, 1999), Deleuze (Avignon, 2000) o Bataille (Kassel, 2002). Ha expuesto en centros de todo el mundo como la Kunsthalle de Berna (1998), el Centre Georges Pompidou de París (2001), el MACBA de Barcelona (2001) o el Chicago Art Institute (2000). Ha recibido el Premio Marcel Duchamp y el Premio Joseph Beuys en 2000-2001 y 2004, respectivamente. Sus obras están presentes en colecciones como las del Museum of Modern Art de Nueva York, el Walker Art Center de Minneapolis y la Tate Modern de Londres.

Equality Float, de Thomas Hirschhorn, es una pieza realizada específicamente para esta exposición y para esta sala, que tiene su origen en la primera visita del artista a Vigo en el mes de febrero, coincidiendo con el período de carnaval. Las obras de '7+1 PROJECT ROOMS' reflejan diferentes formas de abordar los procesos de producción y de dialogar con el espacio. En este caso, la sala se ve completamente modificada y alterada en sus dimensiones y proporciones, mediante un juego de escalas que tiene como protagonista a una enorme carroza de carnaval. En lo que se refiere a su dimensión temporal, la obra está pensada para el contacto directo con la carroza en sí, como si se tratase de un taller, del mismo lugar donde habría sido producida y fabricada antes de salir a la calle y cumplir su función.

Tomando como punto de partida la idea de 'carroza' en su sentido funcional y de espectáculo, y también su doble uso de celebración carnavalesca y religiosa, el artista estructura la obra según los habituales esquemas de colocación jerárquica de las partes que la conforman: una base, un foco de atención en el frente de la carroza, otro en su parte trasera, y múltiples composiciones de objetos que se organizan meticulosamente en torno a estos ejes, con varios puntos de vista respecto al público. Este sentido utilitario se refuerza por el uso de objetos simples, de uso común, como sillas de plástico y otros elementos de escala humana.

En cuanto a sus contenidos y función, *La Carroza de la Igualdad* contiene múltiples alusiones a dicho concepto y a su contrario en el más amplio sentido y en sus muchas acepciones, utilizando para ello distintos recursos: binomios y juegos de contrarios –paneles de cartón sobre los que aparecen escritos términos positivos/negativos que abren reflexiones y preguntas sobre la idea de igualdad/desigualdad–, textos y ensayos políticos y filosóficos –Foucault, Rawls, Spinoza, Steinweg,–, palabras y frases sacadas de su contexto literario original y que adquieren así valor por sí mismas –como las que se sitúan en la base y que se integran en la obra como material– u objetos sobredimensionados (y por lo tanto descontextualizados) como las omnipresentes grageas bicolor, que funcionan como metáforas de 'Equa-lity', en un juego de palabras ('Doli-Prane', grageas para el dolor de cabeza) con su propio significado.