

BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL MARCO
Martes a viernes de 11.15 a 14.00 y de 17.15 a 20.30, excepto festivos
*Las películas se proyectan en V.O. (inglés/alemán con subtítulos en inglés)

9 películas de Grace Schwindt

Este ciclo retrospectivo recoge la producción fílmica de Grace Schwindt, artista que utiliza medios diversos como el cine, la performance o la escultura para abordar temas relacionados con la memoria y la construcción de las relaciones sociales o los sistemas de poder. En sus piezas, con un fuerte componente teatral, intenta desmontar los sistemas establecidos implicando a la audiencia en el cuestionamiento del entorno: ser conscientes de cómo se comportan nuestros cuerpos dentro de ciertos esquemas nos alerta sobre su fragilidad.

Schwindt utiliza recursos de la danza y el teatro con una clara influencia del constructivismo, la Bauhaus o el teatro vanguardista ruso. Sitúa a los actores, entre los que se encuentra ella misma, en escenografías minimalistas, como parte de una coreografía que elabora a partir de entrevistas con otros individuos. Los diálogos entre los actores, los movimientos y los objetos generan un nuevo espacio social en el que las fronteras entre la ficción y la realidad se diluyen. La realidad se muestra como una construcción social.

Una de sus últimas películas, *Only a Free Individual can Create a Free Society* (2014), supone una reflexión sobre la imposibilidad de comportarnos libremente dentro del capitalismo, sistema organizado bajo una moralidad que favorece las relaciones de alienación, dominación y opresión. Es una pieza elaborada a partir de una entrevista llevada a cabo con un activista alemán que militó en los movimientos estudiantiles de izquierda de los años sesenta y setenta; conversaciones a partir de las cuales la artista crea los diálogos, ficcionados, en los que se cuestiona la posibilidad de un pensamiento autónomo objetivo dentro de los partidos políticos. El trabajo de Grace Schwindt está impregnado de una dimensión crítica que podemos remitir a las tempranas influencias de su entorno más próximo: creció en la región de Frankfurt, rodeada de un ambiente impregnado de las ideas centrales de la Escuela de Frankfurt y consciente de la necesidad de defender un pensamiento crítico y reflexivo, uno de los pilares de la Escuela inspirado en el pensamiento marxista.

Un compromiso emancipador y el interés por descubrir lo que los instrumentos ideológicos esconden se rastrean en el trabajo de Grace Schwindt, que desde sus primeras películas plantea una revisión de las narrativas oficiales a partir de la recuperación de pequeños relatos, historias cotidianas o singulares que nos muestran cómo las narrativas personales

afectan a las narraciones de lo colectivo. En *Meeting Florchen Gordon* (2008) su abuelo comparte, mediante una entrevista, el recuerdo que tiene de una vecina judía durante el ascenso del nazismo, y en *The Chair* (2008) es su abuela la que cuenta su experiencia durante la ocupación de Berlín de 1945.

En ambos trabajos, con una fuerte carga social y una marcada crítica a los roles de género, la artista diluye las fronteras entre ficción y realidad. Tanto en estas piezas, como en *Counterpoint 1, Part 1: Individual Accounts* (2010) o *Tenant* (2012), vuelve sobre la historia reciente de Alemania, los factores materiales que definen las sociedades humanas o los procesos históricos, evidenciando las contradicciones que estos relatos contienen.

El trabajo de Grace Schwindt supone una crítica a los sistemas establecidos cuestionando la supuesta libertad individual que propugna el capitalismo, así como el código moral que rige sus formas de actuar. Mediante la deconstrucción de estos sistemas de poder —el aparato familiar, la comunidad, el Estado o los sistemas de creencias—, la artista nos invita a pensar en cómo se generan las estructuras sociopolíticas a las que pertenecemos. En sus películas también revisa los documentos que rigen el funcionamiento de los gobiernos y cómo determinados significados se proyectan en diferentes contextos. Ciertas geografías, como los Alpes, están ligadas a la identidad alemana —cuestión que aborda en *Clean Air* (2013)— y las fronteras pueden ser revisadas desde una perspectiva militar, como ocurre en *The Signal* (2011) una pieza en la que la historia narrada en primera persona de un soldado le sirve de punto de partida para abordar las construcciones geopolíticas.

Empleo decorados teatrales con los mínimos elementos arquitectónicos para delimitar una localización. Sitúo a personas en estos espacios, incluida yo misma, y utilizo una coreografía guionizada, muy precisa, en la cual cada movimiento se relaciona con sistemas institucionalizados, que están siempre basados en procesos de exclusión y destrucción. Las entrevistas que realizo a las personas suelen servir de punto de partida para los diálogos ficcionados que posteriormente interpretan los diferentes performers.

Cuando trato de representar un sistema, intento deconstruirlo utilizando los mismos mecanismos que uso para construirlo: cuerpos, movimientos, discurso, mobiliario y vestuario. Por ejemplo, la película *Tenant* describe las rutinas que tienen lugar en el hogar familiar, tales como comer juntos, hacer los deberes o el baño. Estas rutinas, a su vez, se insertan dentro de un contexto histórico y social más amplio, y se interrumpen repetidamente en la obra cuando aparece una performer que se cae por las escaleras en el preciso instante en el que alcanza la cima. En mi obra, el cuerpo se transforma en un frágil soporte en peligro constante.

GRACE SCHWINDT

Grace Schwindt (Alemania, 1979) estudió fotografía en la University of Westminster y un MA in Fine Arts en la Slade School of Fine Art, Londres. Actualmente imparte clases en Goldsmiths, Londres. Sus trabajos han podido verse, recientemente, en South London Gallery, Institute of Contemporary Arts, o Whitechapel Gallery, Londres; Collective Gallery, Edimburgo; Wiels - Centre for Contemporary Arts en Bruselas; la 14ª Bienal de Estambul o en White Columns, Nueva York.

9 películas de Grace Schwindt

PROGRAMA

Mañana: 11.15-14.00h.

Meeting Florch Gordon, 2008

00:04:49

En esta obra el abuelo de la artista recuerda el momento en el que conoció a una vecina judía en Berlín durante el alzamiento de la Alemania nazi. Cuenta la historia mientras la ilustra con un dibujo.

The Chair, 2008

00:10:08

La artista entrevista a su abuela sobre su experiencia durante la ocupación de Berlín en 1945, haciendo hincapié en el compromiso social y las políticas de género.

Counterpoint 1, Part 1: Individual Accounts, 2010

00:46:12

Esta pieza representa la documentación en video de la performance del mismo título, que se estrenó en el Institute of Contemporary Arts de Londres en junio de 2010. Mediante la producción de videos, instalaciones y obras de texto, Schwindt investiga las negociaciones personales, contemporáneas, en la historia alemana. La obra tiene su germen en una anterior serie de trabajos titulada *Counterpoint*, y gira alrededor de una serie de entrevistas realizadas por la artista a once alemanes que vivían en Nueva York. Al volver a presentar estas entrevistas con ayuda de actores, se establece una relación entre el malestar físico y la situación violenta. Nace la representación sociopolítica.

The Signal, 2011

00:30:27

Tomando como punto de partida el relato de un soldado, la obra explora el significado dentro de la estrategia militar del paisaje y del potencial del cuerpo humano.

Reading from a Ribbon, 2012

00:26:45

Reading from a Ribbon analiza deseos y posibilidades a la hora de crear igualdad en las relaciones sociales. La pieza parte de un monólogo que toma forma de carta. El texto se presenta de varias maneras: cosido a un lazo de doce metros que se desdobra lentamente, escrito en un disfraz, y hablado por un performer.

Una tensa coreografía permite que el texto se desdoble durante 24 minutos, en los cuales una audiencia es testigo de varias fases de una narrativa desarrollada con teatralidad. La pieza está compuesta de cuatro performers: una mujer de 50 años, un hombre de 70, una niña de 12 y la propia artista. Los diferentes papeles también representan distintas relaciones sociales posibles, descritas en el texto como madre o padre o hija, relaciones románticas, o hermanas. Los performers casi siempre aparecen en solitario, para encontrarse tan solo en algunos momentos, en los cuales se muestra una dependencia mutua.

Glass and Honey, 2012

00:34:08

Glass and Honey versa sobre la mercantilización de las relaciones sociales y la alienación en la sociedad capitalista. El personaje «Artista» recita el texto a través de un micrófono y a continuación lo escribe sobre el muro de atrás. La artista mueve bloques de construcción situados contra ese muro y los coloca alrededor del otro personaje, «50F». Esta actividad es interrumpida por breves interacciones entre dos performers que actúan aislados el uno del otro. Llegado un punto, la «Artista» coloca la cabeza sobre el regazo de «50F», quien a su vez le arranca un pelo.

Tarde: 17.15-20.30h.

Tenant, 2012

01:18:00

En *Tenant*, el hogar familiar se convierte en escenario para recrear un diálogo guionizado que toma como punto de partida la historia sobre la Sra. Schumacher, inquilina del abuelo de la artista en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. De convicción comunista, ayudó a Vladimir Lenin a cruzar de Suiza a Rusia en 1917, tras el estallido de la Revolución de Febrero. La relación entre el lenguaje y los movimientos del cuerpo analiza el papel que ambos elementos desempeñan en la creación del conocimiento y las relaciones sociales. *Tenant* describe las rutinas que se producen en el entorno familiar como son el comer juntos, hacer los deberes o el momento del baño, que a su vez se insertan dentro de un contexto histórico y social, y se interrumpen repetidamente, por ejemplo, por una performer que se cae por las escaleras en el preciso instante en el que alcanza la cima. «En

mi obra, el cuerpo se transforma en un frágil soporte en peligro constante. Ojalá pudiera vaciar espacios de significado institucionalizados; sin embargo, esto no llevaría a la neutralidad sino que se volvería a cargar más con connotaciones de género, edad, raza o clase».

Clean Air, 2013

00:26:15

Clean Air analiza la proyección del significado en el paisaje. Por ejemplo, los Alpes están ligados al poder, la pureza o la limpieza, términos también empleados para referirse a la identidad alemana a partir de la década de 1920. Dos mujeres performers de generaciones diferentes responden ante esta estructura mental con una coreografía de danza, música, disfraces, leche y punto.

Only a Free Individual can Create a Free Society, 2014

01:20:00

En *Only a Free Individual can Create a Free Society* Schwindt recupera discusiones de las que fuera testigo de niña rodeada de personas en Fráncfort. El diálogo de la película está extraído de una entrevista que la artista realizó a un activista de izquierdas influenciado por el panorama político de las décadas de 1960 y 1970, configurado por la Escuela de Fráncfort, la oposición extraparlamentaria y la Baader Meinhof Gang.

El largometraje *Only a Free Individual can Create a Free Society* es resultado de un extenso período de ensayos (5 semanas) con once bailarines y un dramaturgo, durante el cual se emplearon diagramas para elaborar una minuciosa coreografía. La película muestra vestimentas de corte geométrico y de colores variados, realizadas con aluminio, cartón, seda y terciopelo, además de un ingente trabajo de postproducción en el que se creó una narrativa que cuestiona cómo se entendió y se entiende el concepto de libertad, quién tiene acceso a ella y cómo las estructuras sociales y políticas deben comportarse para construir una sociedad libre.