

13 DE JUNIO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019

SALAS • 1 • 2 • 3 • SITIO MULTIMEDIA

BIENALSUR

Robert Cahen • Angelika Markul • Esteban Álvarez • Nicola Costantino • Liliana Porter • Paola Sferco • Arnaud Dezoteux
Rodrigo Etem • Eugenia Puccio • Lila Siegrist • Gabriel Valansi • Miguel Chevalier

Desviaciones

Curador Fernando Farina

Entre el registro y la ficción, la muestra de artistas franceses y argentinos Desviaciones se instala en un lugar de pregunta acerca del decir contemporáneo pero también en una reflexión sobre el espacio donde se presenta el discurso y la relación con el otro.

Argentina, un país lejano desde la mirada central, lleno de incertidumbres y con la prepotencia de su naturaleza se presenta cruzada por poéticas e historias que trascienden la geografía y proponen inesperadas alternativas, aunque cada una de las obras hace referencia a un aspecto de un relato común.

El paisaje es el protagonista, pero hay abordajes diferentes: la extrañeza que produce lo desmedido pero también la que provoca la devastación por una explosión nuclear incontrolable. Como alternativa aparece la construcción artificial, otra imagen que lleva al interrogante sobre qué es lo que en definitiva percibimos, deseamos y apreciamos. Una confusión que se desliza hacia un futuro de máquinas y tecnologías que abren promesas de bienestar, libertad y creación de las que sabiamente desconfiamos. La imaginación es el último capítulo donde los artistas ironizan, parodian y fantasean para ofrecer otras realidades, algunas de cuales se refieren críticamente a situaciones de violencia cotidiana, que nos perturban y nos hablan de algo latente, que sabemos que nos interpela permanentemente aunque tratemos de ignorarlo.

Fernando Farina

Nació en 1958 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es presidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, profesor titular de Sociología del Arte (Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario) y asesor del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Forma parte del Equipo Consultor Internacional y del Equipo Curatorial de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur).

Es profesor de la Maestría en Curaduría (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y trabaja como curador independiente.

Licenciado en Bellas Artes (Especialidad Teoría y Crítica del Arte) e Ingeniero Civil, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional de Rosario; entre 1999 y 2007 fue director del Museo Castagnino de Rosario, y desde su creación en 2004 y hasta 2007 del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), institución que fue inaugurada a partir de la conformación de la mayor colección de arte argentino contemporáneo, que lo tuvo como curador. Además fue Secretario de Cultura de la ciudad de Rosario (2007-2009) y director del Fondo Nacional de las Artes por la disciplina Artes Visuales, entre 2007 y 2016. Fue crítico de arte del diario La Capital de Rosario entre 1990 y 2007, y ha escrito y escribe para diferentes medios especializados en el país y el exterior. Asimismo ha sido director editorial de la serie de fascículos Pintores Argentinos, publicados por el diario La Nación entre 2014 y 2015. Entre otras actividades relacionadas con la curaduría, fue curador del Museo Castagnino, del Espacio de Arte Contemporáneo de la Fundación YPF, del Programa Pertenencia del Fondo Nacional de las Artes, presidente del Comité de Selección de Galerías de arteBA para las ediciones realizadas entre 2009 y 2011, integrante del equipo curatorial de la Bienal del Fin del Mundo para las ediciones de 2009 y 2011, y curador del Envío Argentino a la edición de la Bienal de Venecia 2013. Ha realizado curadurías en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Uruguay.

SALA 1

2- FICCIÓN

ESTEBAN ALVAREZ

PROYECTO ECONOMICO PARA UNA ECOLOGIA MAS JUSTA

2009, video, 14'

Realizado para la bienal del fin del mundo.

El video muestra las etapas de generación y frustración de varios proyectos en un tono satírico sobre el funcionamiento de las mega-exposiciones de arte, mostrando desde la cocina del artista las decisiones que deben ser tomadas y las estrategias que se ponen en juego al realizar una obra especialmente para un lugar determinado. Finalmente, frente a las diversas dificultades de realización de las partes del proyecto, opté por reducir todas las posibilidades a una forma narrativa que contenía el relato, el fracaso y la supervivencia de las ideas, desarrolladas con humor durante los tres capítulos del video.

Proyectos para el Fin del Mundo

I – PROYECTO ECOLÓGICO: LA MEJORA DE LAS AGUAS DE LA ARGENTINA

El proyecto consiste en transportar una cantidad de agua del Riachuelo de Buenos Aires al lago Argentino, en el Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate, con la finalidad de que las aguas del Riachuelo entren en contacto con las aguas puras del lago y así generen un intercambio favorable. Al cabo de un tiempo determinado, las aguas visitantes, adecuadamente envasadas, serán devueltas al Riachuelo, esperando que el efecto purificador de su proximidad con las aguas del Calafate se manifieste en un contagio que mejore el resto de las aguas.

II – PROYECTO SOCIOPOLÍTICO (ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO): LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO AL GLACIAR PERITO MORENO.

Otro proyecto del artista, quien propone realizar cortes y obras de relleno en la superficie del Glaciar Perito Moreno, logrando de esa manera que el mismo se vuelva más transitable, convertido en una meseta menos irregular a lo largo y a lo ancho de sus 32 km de superficie. El proyecto apunta a la democratización del acceso al gigante de hielo, y su mayor aprovechamiento a través de la construcción de canchas de hockey, y pistas de patinaje sobre hielo, entre otros deportes. El proyecto se desarrolla con la ayuda de un equipo mixto integrado por geólogos, sociólogos e ingenieros y antes del fin del año en curso se abrirá una licitación para las propuestas de empresas especializadas en el tema para realizar la eliminación de las imperfecciones y accidentes del glaciar para convertirlo en un espacio fácilmente transitable ganado al lago.

III – PROYECTO ECONÓMICO: LA EXTENSIÓN DE LA TEMPORADA TURÍSTICA.

Es claro que quienes visitan el glaciar, esperan con ilusión poder presenciar su desintegración en vivo, mediante sus espectaculares desprendimientos de hielo. Estos eventos suceden principalmente en la época estival. Mediante este proyecto, este valioso fenómeno natural podrá suceder diariamente, en horarios programados. Con la ayuda de expertos en explosivos, el artista propone efectuar un desprendimiento por día, asegurado por el empleo de detonaciones controladas, dentro del horario de visita del Parque Nacional, de manera que los turistas podrán asistir al Parque con la satisfacción y tranquilidad de no perderse el suceso de un desprendimiento, y durante todo el año, reactivando de esa forma la economía de la Patagonia Argentina.

NICOLA COSTANTINO

TRAILER

2010, video, 3´17”

El doble tiene su origen mitológico en las aguas estancadas: donde nos vemos reflejados nos reconocemos. El espejo permite el autoconocimiento.

El *doppelgänger* muestra un amplio pasado literario y cinematográfico. Desde el romanticismo, con Medardo de Hoffmann, Dr. Jekyll de Stevenson y Dorian Gray de Wilde, hasta nuestros días con Doble de cuerpo de De Palma y La doble vida de Verónica de Kieslowski. Es en el doble donde se basa el concepto de identificación del psicoanálisis, definido por Freud: el doble es lo ominoso, es decir, lo familiar desconocido, lo tan conocido que resulta extraño y produce horror. Para Jung, el doble es la Sombra. Según el dramaturgo sueco Strindberg, si uno ve a su doble significa que va a morir.

La Nicola artefacta existe por obra de mi creación; su alteridad refuerza mi identidad. Dos cuerpos, una sola alma. El mejor encuentro es con uno mismo; mi doble es un antídoto contra la soledad.

Cuando dos elementos llegan a tal nivel de similitud, la relación se vuelve emotiva, la afinidad y familiaridad liberan una energía positiva y empática que se incrementará hasta un punto en que la respuesta emocional se convierte en un fuerte rechazo y negatividad. La Nicola artefacta es un extraño cadáver viviente.

Mi doppelgänger, idéntica a mí pero sin estar embarazada, interactúa conmigo embarazada. Ella aparece escindida de la originaria, y en un momento se torna amenazante y perversa. En la obra de Borges, el doble es un gran tema. Al respecto escribió: “Al otro Borges es a quien le ocurren las cosas [...] Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramitar su literatura y esa literatura me justifica”. Años después cambiaría la opinión sobre su doble: “Minuciosamente lo odio. Advierto con fruición que casi no ve”. Uno se odia y se ama a la vez, sin ser más que víctima de sí mismo.

LILIANA PORTER

ACTUALIDADES / BREAKING NEWS

2016, video, 22´

Liliana Porter (Buenos Aires, 1941) es una artista contemporánea argentina que reside en Nueva York desde 1964. Trabaja en múltiples medios incluyendo grabado, pintura, dibujo, fotografía, instalación, teatro, video y arte público.

Utiliza objetos y miniaturas para incorporarlas en su trabajo en collages, fotografías, instalaciones o videos, donde construye fábulas visuales que enlazan el enigma con la fascinación.

Actualidades / Breakingnews, con idea original y la dirección de la artista, recrea la estructura de un periódico semanal o noticias con sus diferentes secciones. Los personajes provienen de su lista personal de objetos y figuras con la eventual aparición de una mano humana para subrayar la escala de objetos-actores. Con una duración aproximada de 20 minutos, el trabajo cuenta con el apoyo de Ana Tiscornia como codirectora, música y videografía de Sylvia Meyer y edición de Federico Lo Bianco.

Actualidades / Breaking News pretende abordar el tiempo como un suceso no lineal, y la realidad como un concepto inasible. El video, compuesto por treinta segmentos consecutivos, muestra diferentes objetos encontrados producidos en masa que se juntan en el mismo momento. El pasado y el presente se vuelven simultáneos, y la fragilidad de la condición humana se revela dentro de la complejidad de la realidad.

PAOLA SFERCO

BOLOGNESE

2013, video, 2´44”

Córdoba, 1974.

Fue elegida este año por Claudia Fontes para exponer su obra en la Bial de San Pablo 2018. Elabora narraciones desconcertantes donde los objetos tienen cierta autonomía. Representa estados mentales oníricos que cuentan relatos sobre la percepción de las cosas que nos rodean.

Las situaciones plantadas en sus videos llegan al desborde, la decadencia, el enojo. Revierte los sentidos habituales de las escenas domésticas.

SALA 2

1 - NATURALEZA

ROBERT CAHEN

(Con la colaboración de Angela Riesco)

VOYAGE D'HIVER

1993, video, 18´

Robert Cahen es considerado el precursor y uno de los creadores más relevantes del video-arte francés. En su obra reconocemos desde temprano la concepción de una imagen videográfica desde el lado del flujo y la inmaterialidad de la imagen electrónica, así también una concepción poética y a la vez autobiográfica en las relaciones imagen-texto impresas en pantalla.

Cahen viajó a un festival franco-chileno y se propuso grabar el blanco de la Antártida pero, a principios de año, ese blanco no estaba allí. Se permitió añadirlo en estudio. Voyaged'hiver está atravesada de ralentís muy fuertes, porque la idea de Cahen es "ralentizar para ver finalmente" (indica, convocando a Roland Barthes), y está también marcada por el encadenamiento permanente de sus imágenes, lo que describe como una "forma de respiración interior". El autor cree que, a partir del ralentí, se puede imaginar otra historia. La nueva temporalidad, que es la que le permite darse a esa polémica «pensatividad», es también la que produce la aparición de una especie de mundo nuevo, la que contendría aquel "suspense". La ralentización de las figuras humanas nos hace pensar que tal vez todas las imágenes también lo estén (sus ralentís son lentos y continuos); los paisajes contrastan con primeros planos de exploradores, en negativo; el uso de un encadenamiento lento es generalizado.

ANGELIKA MARKUL

BAMBI A TCHERNOBYL

2015, video, 13´25"

Música de Franck Krawczyk

Colección particular

Angelika Markul nació en 1977 en Polonia. Actualmente vive y trabaja en París. Su trabajo asocia arte y medio ambiente. Su práctica artística siempre ha estado arraigada e interesada en lugares que faltan, desconocidos o peligrosos.

Chernobyl es una tierra de nadie después del desastre nuclear de 1986. Desde entonces, la naturaleza parece haber recuperado todos sus derechos: la fauna y la flora invaden gradualmente las ruinas de un mundo sin hombres y transformado por la artista en un mundo de ensueño, entre realidad y ficción. La naturaleza deformada, las casas abandonadas, el pueblo fantasma de Pripyat se presenta como una serie de cuadros tristes y fijos en el tiempo.

Las casas abandonadas en medio del bosque se convirtieron en parte de la naturaleza, los árboles, cuyos miembros dolorosos y completamente intoxicados reemplazaron a los habitantes, tomaron posesión de los pisos y ventanas en un intento de escapar de la contaminación.

"El operador principal con quien había estado preparando la película durante casi un mes renunció a cuarenta y ocho horas del viaje. Tuvo en cuenta, en extremo, el consejo de su familia que lo llevó a no arriesgar su salud por una película de arte. Pero, una vez allí, nos dijeron que habíamos tomado la decisión correcta de venir en invierno. Mientras que en el verano la zona ofrece un exuberante paisaje de vegetación, habitada por una fauna excepcional que parece haberse adaptado a la radioactividad, el invierno tiene el mérito de brindar protección adicional a los visitantes. La nieve, el frío, la ropa y los zapatos nos protegen más de las partículas que el viento barre.

Sucedió, cuando estábamos filmando, que los detectores de nuestros "guías" de repente comienzan a sonar violentamente. Teníamos miedo, pero continuamos. Reprimir nuestro terror parecía ser la única forma de evitar ser devorado por el miedo.

Entonces quise filmar dentro de una casa abandonada. Quería mostrar este paisaje desolado desde una ventana o puerta, desde un punto de vista más humano. Cuando ingresamos me incomodó un profundo malestar, me sentí como si plomo cayera sobre mi cráneo, un dolor terrible mezclado con un olor a metal. Le pedí a Alice que me pasara el detector, estaba sonando. Y cuanto más avanzábamos, más alto era el nivel de radioactividad. Salimos de inmediato, en detrimento de las imágenes. Fue solo después del incidente que nos dimos cuenta de que estábamos en un área más afectada, con una señal de no entrar plantada cerca. Nuestros guías no nos avisaron. Ellos no pudieron ignorar el peligro. ¿Por qué nos dejaron expuestos?

Pasamos tres noches en la Zona, en lugar de las cuatro planeadas originalmente. Y fue solo una vez en Kiev que supimos que, poco después de nuestra partida, el techo del edificio anexo al antiguo sarcófago del reactor número 4 se derrumbó y que ochenta empleados que estaban trabajando en la construcción del nuevo sarcófago que había sido evacuado "como medida de precaución".

A diferencia de los campos de concentración y el exterminio, Chernobyl no es un lugar de memoria. Chernobyl y su zona de exclusión están vivos. Una vida que lleva peligrosamente por veintisiete años y cuyo peligro seguirá vivo por siglos."

SALA 3

4) MIGUEL CHEVALIER

CLEOME SPINOSA DE BUÑUEL TENEBRIS

De la serie Fractal Flowers

2016, video de realidad virtual, 78´

Nació en 1959 en la ciudad de México. Vive y trabaja en París.

Desde 1978, Miguel Chevalier utiliza la informática como medio de expresión en el campo de las artes visuales. Se ha establecido internacionalmente como uno de los pioneros del arte virtual y digital.

Su trabajo, experimental y multidisciplinario, toma sus fuentes en la historia del arte, donde reformula los datos esenciales. Su trabajo aborda la cuestión de la inmaterialidad en el arte, así como

la lógica inducida por la computadora, como la hibridación, la generatividad, la interactividad, la creación de redes. Desarrolla diferentes temas, como la relación entre naturaleza y artefacto, la observación de flujos y redes que organizan nuestras sociedades contemporáneas, el imaginario de la arquitectura y las ciudades virtuales, la transposición de motivos del arte islámico. En el mundo digital. Las imágenes que nos dan perpetuamente interrogan nuestra relación con el mundo.

La obra se compone de flores fractales gigantes de diferentes formas, generadas hasta el infinito gracias al software. Este trabajo se basa en un principio generativo e interactivo que crea semillas virtuales autónomas, que nacen al azar, crecen, florecen y mueren.

Revelan flores con formas empujadas al extremo de su geometrización. Estamos aquí en un mundo vegetal muy intrigante, al borde de tres mundos: el mineral, el animal y la robótica. Las flores tienen una monumentalidad real por sus formas geométricas y, al mismo tiempo, un aspecto evanescente cuando, en pocos segundos, se evaporan en el aire. Relación viviente con un objeto virtual que nunca volverá a ver.

SITIO MULTIMEDIA

3- VIOLENCIA

NICOLA COSTANTINO

METROPOLIS

2008, video, 50"

(Rosario, 1964). En veinte años de producción su obra fue evolucionando desde la escultura, la vestimenta, los objetos mecánicos e instalaciones a la fotografía y la videoinstalación. El cuerpo es el eje constante en su campo de investigación, la artista hace referencia a su tratamiento violento a través del consumo y de la moda. En la última década, Costantino se incluye de forma autorreferencial en sus trabajos de soporte fotográfico y videoarte. Encarna escenas de la historia del arte y personajes paradigmáticos femeninos, construyendo el sujeto de la imagen desde lo performático y actoral en cuidadas puestas escenográficas. La manufactura de sus objetos y las imágenes cautivan un sentido agudo de belleza, despertando a la vez cierta atmósfera de incomodidad difícil de resolver.

En este video, Costantino se convierte en la autómatas que imita a María en la película Metrópolis de Fritz Lang.

ARNAUD DEZOTEUX

METRO COMBAT

2010, video, 2'

Colección Jozami

Nacido en Bayona, Francia (1987)

Bertrand Dezoteux se centra principalmente en el medio de video, pero también desarrolla otras prácticas. El trabajo de Arnaud Dezoteux está marcado por problemas de producción y apropiación de la cultura pop. Utiliza representaciones del imaginario de las ciudades de ciencia ficción. Su herramienta favorita es el fondo de incrustación verde.

RODRIGO ETEM

CODO A CODO

2014, video, 4'04"

(1977) Vive y trabaja en Mendoza, Argentina. Artista Visual y Gestor Cultural. Recibió BECAS de Fondo Nacional de las Artes, Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, Fondo Provincial de Cultura, Ministerio Cultura de la Nación. Realizó análisis de obra con Fabiana Barreda, Esteban Álvarez, Ananké Asseff, Raúl Flores, Eugenio Echeverría (España). Co-editor de la revista de Arte La Permanente que busca ampliar el público que consume producciones artísticas contemporáneas.

"Codo a codo" consiste en un tutorial para aprender a hacer una máscara de gas casera con elementos reciclados. En sus videos suelen aparecer objetos reciclados y resignificados.

Utiliza el humor como recurso para la narración, una sutil estrategia que permite acercar al espectador a la obra. Para la construcción de las piezas utiliza materiales modestos, de fácil manipulación, culminando en algún tipo de registro ya sea fotografía, video y/o instalación.

EUGENIA PUCCIO

LA JUSTICIA SE ROZA

2017, video, 4'40"

Esta artista cordobesa parte de la acción de un encierro construido para establecer vínculos entre un payaso que vive tras las rejas y la gente que se acerca a contemplar con extrañeza el hecho. El registro de las cámaras de seguridad graba cada momento, del que se ofrece solo un recorte.

LILA SIEGRIST

AFILADA

2011, video, 1'07"

Rosario. 1976

Lila Siegrist trabaja explotando la ingenuidad de las imágenes. Arma puestas en escena con elementos cotidianos, insertando un atisbo de amenaza en lo familiar. Una sensación siniestra invade buena parte de sus obras, a primera vista amable y próxima. Busca trabajar con la máxima austeridad de medios, eliminando todo tipo de sofisticación.

GABRIEL VALANSI

STROBS

2009, video, 1'08"

(Buenos Aires, 1959). Artista visual y fotógrafo. Valansi utiliza diversos medios de expresión como el video, la instalación y la fotografía. Estudió Física e Ingeniería. Ha representado a Argentina en varias bienales internacionales como Ushuaia (2001), La Habana (2012 y 2003). Ha sido galardonado con los premios y recibió muchos premios como Artista del año, por la Asociación Argentina de Críticos de Arte (2001), Premio a la mejor exhibición multimedia otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte (2005) y Premio de la Fundación OSDE para Visuales. Arts (2005). Ha sido destacado en importantes publicaciones nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido exhibido en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Argentina, España, Francia, Austria, Alemania, Israel, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Colombia y Paraguay, entre otros. Hoy su obra forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires - MAMBA (Buenos Aires, Argentina), el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario - MACRO (Rosario, Buenos Aires), el Museo Emilio Caraffa - MEC (Córdoba, Argentina), Museo de Bellas Artes - MFAH (Houston, Estados Unidos), Bibliothè que Nationale (París, Francia), Museo de Arte Moderno (San Pablo, Brasil), Museo de Arte Moderno (Río de Janeiro, Brasil) y Casa de las Américas (La Habana) entre otros.

Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.