

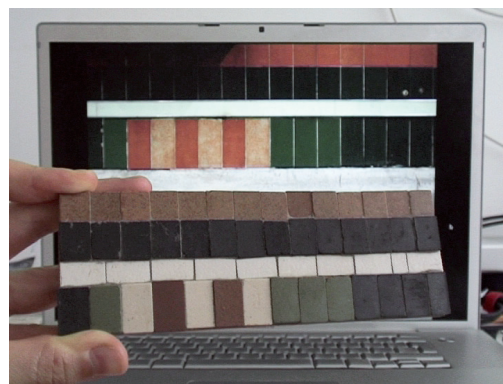
Si pensamos en una visita a *Antes que todo* no podemos evitar imaginar una figura que en la penumbra va activando las distintas máquinas de una fábrica. En el contexto de la exposición, ésta sería la fábrica, las máquinas las obras, y el espectador el mecanismo que pone todo en funcionamiento. Aquel que camina encendiendo dispositivos que desencadenan la producción de significados, que ponen en conexión elementos que hasta el momento conviven aletargados, despertando nuevos sentidos en las obras.

Partiendo de la base de que una exposición de las dimensiones de *Antes que todo* es casi imposible de abarcar en una sola visita, no tanto por el tamaño de la misma como por el número de artistas representados y sus diversos discursos, estrategias y posiciones, hemos planteado seis recorridos para aquel visitante que quiera detenerse en el detalle. Cada uno de estos recorridos responde a uno de los ejes planteados en la concepción de la misma. Pero insistimos, estos son sólo algunos más de los múltiples recorridos que se pueden trazar en la exposición.

El que tienes entre las manos responde al concepto de “convención”, uno de los ejes en torno a los que se articula esta muestra. Una convención es una práctica admitida tácitamente que responde a la costumbre y es aceptada por todos. Las convenciones conforman nuestra experiencia, el modo en que nos comportamos y relacionamos. Pero también son aquellas que nos amarran a la monotonía y a lo esta-

blecido. Están formadas por consensos, por acuerdos tácitos heredados que la mayoría de las veces aceptamos sin oponer resistencia a pesar de que dibujan los contornos del mundo que habitamos. El arte, como algo más de este mundo, no está exento de convenciones, de reglas establecidas y de comportamientos planeados. No obstante muchas obras de arte trabajan en el dismantelamiento de muchas de esas convenciones asentadas, a veces por la forma en que se nos presentan, a veces por lo que nos cuentan. Nuestra labor principal como espectadores es entonces pensar con ellas, entender desde qué posición nos hablan y apropiarnos de sus significados para enriquecer nuestra experiencia.

Comenzamos este recorrido viendo completo el video de **PATRICIA ESQUIVIAS**, *The Future Was When?* Para llegar hasta él, seguramente has tenido que atravesar la instalación de Lilli Hartmann que se encuentra en el vestíbulo de la 3ª planta y de la que rescatamos para comenzar este recorrido la frase que aparece en el cartel clavado en una isla: *Sense cannot be given. It has to be Found* [El sentido no puede ser dado. Ha de ser encontrado]. Quizás una máxima para la visita de cualquier exposición de arte. Quizás una máxima para la vida.

01

02

Las creaciones de Patricia Esquivias suelen ser de sencilla factura y poco preocupadas por los materiales o la calidad de la grabación. Haciendo uso de imágenes extraídas de diversas fuentes: vídeos de películas, imágenes de Internet, fotos de su archivo personal, pegatinas, planos dibujados por ella... Esquivias compone sus historias. De una forma poco convencional la narración va construyendo un relato en el que los tiempos se mezclan y las historias personales entran en conexión con la cultura popular, los acontecimientos históricos y las ficciones. Un relato en el que el factor sorpresa y su personal forma de narrar hacen estallar por los aires cualquier tipo de convención. Por otra parte en *The Future Was When?*, Esquivias vuelve a analizar con ácida ironía la idiosincrasia hispana, esta vez a partir de la comparación que establece entre las transformaciones operadas en el metro de Madrid y Nueva York y el modo en que ambas corporaciones entienden la idea de progreso. Y es que las convenciones, como todo acuerdo, son contingentes y suelen estar sujetas, más que nada, a un espacio y a un tiempo.

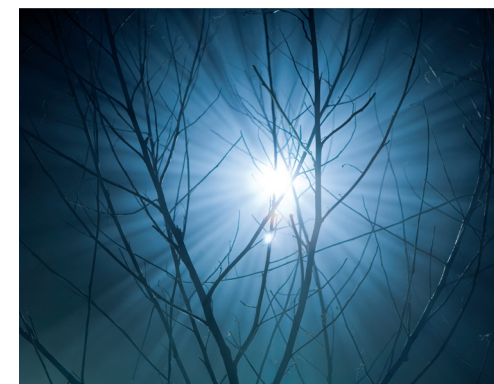
Muy próxima al vídeo de Esquivias, en la misma sala, tenemos la serie fotográfica *Augustus*, de **RED CABALLO**. Si

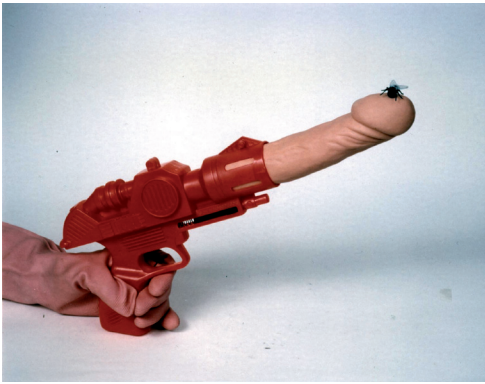
observamos con detenimiento las imágenes que componen la serie, dándoles su tiempo tanto en su conjunto como de forma individual, podremos ver que el denominador común es la representación de distintas figuras en el espacio público -en calles, bares, terrazas, playas, con actitudes relajadas: tumbados tomando el sol, charlando en la playa, maquillándose en un taxi...

Estas fotografías pertenecen a una serie más amplia que los Red Caballo vienen realizando desde hace años por diversas ciudades de Europa durante el mes de agosto (*Augustus*). De este modo documentan convenciones, actitudes, maneras de estar... En *Augustus* vemos los clichés, no sólo los de las fotos, sino también los de la vida, que nos hablan de lo cotidiano, de lo habitual, en ningún caso de lo extraordinario.

Bajamos ahora una planta, a la segunda. Allí nos encontramos *Danza Solar*, las seis fotografías que conforman la serie producida por **JULIA MONTILLA**. Estas imágenes, por convencionales, en seguida nos remiten a unos códigos conocidos: los de las imágenes suntuarias. En esta serie Montilla continúa su proyecto de investigación acerca del uso que se hizo durante el franquismo de los milagros de Fátima de

03

04

1917 para reestablecer la religiosidad entre la población española tras el periodo de laicismo de la 2ª República. Montilla recurre para la composición de estas imágenes a dioramas y elementos de uso doméstico para representar la danza que, según los testimonios de la época, el sol bailó en el momento de producirse aquel milagro. Este catálogo de imágenes, que vienen acompañadas de sus correspondientes leyendas impresas con testimonios de los que presenciaron el milagro, nos desvelan un vocabulario social, un código de representación que a la vez sirvió durante la dictadura para moldear las conductas, la espiritualidad y asimismo para la construcción de imaginarios. Por otra parte estas apariciones nos dejan ver el artificio, ya que a pesar de las posibilidades digitales de producción de imágenes Montilla ha querido mostrarnos que esas estampas son artificio más que milagro. Quizás un guiño al distanciamiento.

Y terminamos este recorrido con los *Juguetes educativos* (*Détournement de la pornographie au service de l'art*), los objetos que desde la década de 1970 ESTHER FERRER ha intervenido. Estos *juguetes educativos* trabajan desde la tergiversación de algunos componentes de lo cotidiano (esa es precisamente una de las posibles tra-

ducciones de *détournement*, tergiversación). Este concepto en arte surgió en la década de los sesenta y habla de la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico. Esos penes pegados a los orificios de las armas de juguete son al tiempo juguetes para el sexo y juguetes para la guerra. Nacen de concepciones comúnmente aceptadas y a través de un ejercicio de tergiversación nos interrogan directamente acerca del modo en que calladamente aceptamos muchos de los consensos con los que convivimos. Son juguetes irónicamente “educativos” para Ferrer, pero que extraídos del cuarto de juguetes de los niños se tornan ineludiblemente educativos para los adultos ya que nos hacen reflexionar acerca del modo en que construimos nuestras relaciones de género desde la infancia y a la manera en que la guerra nos ha acabado por parecer un juego.

— Pablo Martínez

IMÁGENES

⁰¹ Patricia Esquivias. *The Future Was When?*, 2009
Vídeo monocanal
DVD (color y sonido)
Cortesía de la artista y galería Murray Guy, Nueva York

⁰² Red Caballo. *Augustus*, 2004 - 2009
Instalación fotográfica
Impresión Inkjet
Cortesía de los artistas.

⁰³ Julia Montilla. *Danza solar (2, 3, 5, 7, 10 y 11)*, 2009
Fotografía
Impresión lambda
Cortesía de la artista y Galería Toni Tàpies, Barcelona.

⁰⁴ Esther Ferrer. *Juguetes educativos (Detournement de la pornographie au service de l'art)*, 1970 - actualidad
Escultura
Objeto intervenido
Cortesía de la artista.

— Antes que todo — Before Everything

— 18 sep 2010 - 9 ene 2011

- Asier Mendizabal
- Jordi Mitjà
- Momu & No Es
- Julia Montilla
- Itziar Okariz
- Antonio Ortega
- Juan Pérez Agirregoikoa
- Kiko Pérez
- Gabriel Pericàs
- Paloma Polo
- Sergio Prego
- Wilfredo Prieto
- Tere Recarens
- Red Caballo
- Carlos Rodríguez Méndez
- Francesc Ruiz
- Xabier Salaberria
- Jorge Satorre
- Javi Soto
- Julia Spínola
- Sra. Polaraiska
- Alain Urrutia
- Isidoro Valcárcel Medina
- Azucena Vieites
- Oriol Vilanova
- WeareQQ

— Recorrido sugerido

— 1/6: “La convención”

- Ignasi Aballí
- Lorea Alfaro
- Txomin Badiola
- Antonio Ballester Moreno
- Eneko Beltrán
- David Bestue / Marc Vives
- Rafel G. Bianchi
- Carlos Congost
- Junc Crespo
- Discoteca Flaming Star
- Patricia Esquivias
- Jon Mikel Euba
- Esther Ferrer
- Nuria Fuster
- Dora García
- Ruben García
- Rubén Grilo
- Lilli Hartmann
- Daniel Jacoby
- Jeleton
- Fermín Jiménez Landa
- Adrià Julià
- Dai K. S.
- Tamara Kuselman
- Daniel Llaría
- Erlea Maneros Zabala
- Pablo Marte
- Fran Meana

CA2M