

Convergencias:

El arte de apropiarse de las imágenes

ABRAMOVIC / BALDESSARI / BONILLAS / **CLAERBOUT** /
DEAN / FELDMANN / LEVINE / MANGLANO-OVALLE /
MUÑOZ / PRINCE / RUFF / SUÁREZ LONDOÑO

26.01.17 - 25.02.17

Inauguración: JUEVES, 26 de Enero - 19.30h
Calle Sánchez Bustillo, 7. Madrid.
(Plaza del Museo Reina Sofía)

GALERIA BernalEspacio

“Convergencias: El arte de apropiarse de las imágenes”

Inauguración: Jueves, 26 de enero. 19.30h

Lugar: Calle Sánchez Bustillo, 7. (Plaza del Museo Reina Sofía). Madrid.

Del 26.01.17 hasta el 25.02.17.

Horario L-V: 11h-14h / 16.30h-20.30h. S: 11h-14h.

Bernal Espacio Galería presenta la exposición colectiva Convergencias, que propone un acercamiento a la práctica apropiacionista. Una ambiciosa exposición colectiva que apuesta por reivindicar el espíritu crítico del apropiacionismo como estrategia de reformulación estableciendo un diálogo entre los siguientes artistas:

Marina Abramovic / John Baldessari / Iñaki Bonillas / David Claerbout / Tacita Dean / Hans-Peter Feldmann / Iñigo Manglano-Ovalle / Joel Meyerowitz / Oscar Muñoz / Richard Prince / Thomas Ruff / José Antonio Suárez Londoño

Convergencias. El arte de apropiarse de las imágenes subraya la importancia de la interpretación artística, la re-presentación y su papel en la creación de los sistemas de conocimiento y de la tradición histórica.

“Los grandes artistas copian, los genios roban”
(Picasso)

Convergencias. El arte de apropiarse de las imágenes se inaugura el jueves 26 de enero de 2017 en Bernal Espacio Galería. Una exposición colectiva que apuesta por reivindicar el espíritu crítico del apropiacionismo como estrategia de reformulación.

“Convergencias: El arte de apropiarse de las imágenes”

El apropiacionismo se caracteriza por recurrir a formas ya producidas, robarlas para insertarlas en un nuevo contexto y generar nuevos modos de representación. Una práctica que, al desposeer a las imágenes del sentido, propósito y destino que tenían originalmente, desvela un subtexto soterrado, y evidencia connotaciones imprevistas que obligan al espectador a ser un agente activo en el proceso de producción y recepción de la obra.

Todos los artistas participantes en esta exposición comparten una metodología y un discurso común, apropiándose de imágenes para cuestionar, no tanto su representación, sino los mecanismos a través de los que ésta se codifica.

Convergencias presenta la obra de 12 artistas internacionales: algunos de ellos han hecho del “robo de imágenes” la seña de identidad de su obra, otros sólo una utilización puntual, pero todos han encontrado en la apropiación la manera de reflexionar sobre la codificación de las imágenes, la representación de la política y sociedad actuales y, especialmente, la manera en que reflexionar sobre las propias prácticas artísticas.

Conceptos como el de autoría son primordiales en la práctica apropiacionista. La obra se vuelve una alegoría conceptual que parte de la atracción por lo fragmentario y lo incompleto. Es el paradigma de la postproducción defendida por Bourriaud, un arte basado en la yuxtaposición del recorte y el montaje sin solución de continuidad en el que “podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original”.

Otro de los conceptos frecuentes en la práctica de estos artistas es el archivo, fuertemente vinculado a la fotografía y que ha estandarizado la propia técnica y ha supuesto un tema recurrente en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo en series es una forma de archivo frecuente, en el que lo particular de una imagen se define dentro del contexto de la serie completa.

Las obras de estos artistas exploran las posibilidades semánticas de la imagen, se convierten en el vehículo privilegiado de la crítica y también recuperan la importancia histórica del arte y de gestos realizados por artistas pasados. *Convergencias. El arte de apropiarse de las imágenes* subraya la importancia de la interpretación artística y su papel en la creación de los sistemas de conocimiento y de la tradición histórica.

“Convergencias: El arte de apropiarse de las imágenes”

La monumental video-proyección *KING* (2015-16) de **David Claerbout** (Kortrijk, Bélgica, 1969) está basada en una fotografía de un libro que marca la transición de Elvis Presley de una vida ordinaria a la de una superestrella: Elvis como imagen paradigma del cambio social y modernización de la década de los 50. A través de una animación (3D) que reconstruye el cuerpo de Elvis y lo texturiza utilizando fotografías originales de su piel, Claerbout se apropia de su imagen para presentarlo como un santo al que encomendarnos ante los peligros de las nuevas tecnologías y el control que ejercitan, apropiándose de técnicas para realizar un uso crítico de las mismas.

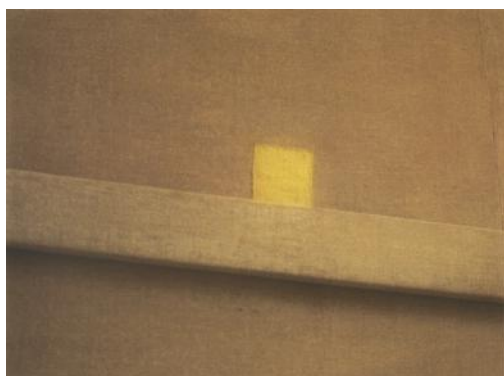

En 1977 se organizó la exposición *Pictures* con la que se ponía el foco en una nueva estrategia basada en la confiscación, la citación y la extracción de imágenes que existen previamente. Su gran impacto provocó la creación de la llamada *Pictures Generation*. A ella pertenece **Richard Prince** (Canal de Panamá, 1949), cuya obra se fundamenta en una visión un tanto punk en la que “el objetivo es asaltar la cultura [...] Pide, toma prestado, roba. Por todos los medios posibles”. En el set de 11 fotografías *Untitled (protest)*, (2012-2014) Prince asocia fotografías que documentan protestas políticas y de resistencias con imágenes agresivas de carácter erótico o pornográfico, dando como resultado una imagen expresiva que representa tensiones contradictorias.

ELDERLY WOMAN SLICING APPLE
WITH MIDDLE-AGED MAN LOOKING
OVER HER SHOULDER

Otro de los integrantes de esa famosa generación es **John Baldessari** (National City, California, USA, 1931), cuya práctica apropiacionista se inserta en el arte conceptual y en una reflexión sobre la codificación de las imágenes y su poder de comunicación. La serie *The News* (2014) utiliza uno de los juegos habituales del artista en el que la yuxtaposición se hace entre textos e imágenes, combinando el potencial narrativo de la imagen y el poder asociativo del lenguaje. *The News* re-produce imágenes de periódicos, colocando en las mismas textos descriptivos de otras imágenes de la propia edición, pero sin ningún vínculo aparente con la imagen inicial. Ironía y un nuevo doble sentido aparece en la obra creada por el artista. Imagen y lenguaje generan una visión social provocadora.

Con su obra *Darmstädter Werkblock* (2008) **Tacita Dean** (Canterbury, Inglaterra, 1965), realiza una investigación en torno a la instalación *Block Beuys* creada por Joseph Beuys entre 1970 y 1986. Ante la polémica suscitada ante la restauración, con la que las salas se alterarían retirando la ya icónica pared de yute y la moqueta gris, Dean intenta documentar la instalación tal y como es. Los derechos de propiedad intelectual de la obra le impiden grabarla, por lo que la artista británica propone grabar los rincones y detalles de la sala, libres de derechos. La obra, sigilosamente, se ha apropiado del espacio y a través de él Dean ha encontrada la estrategia con la que representarla y homenajear Beuys evitando así cualquier citación de la obra, burlando además las leyes y derechos de reproducción.

“Convergencias: El arte de apropiarse de las imágenes”

De un archivo de fotografías personal, heredado de su abuelo, toma prestado imágenes el artista **Iñaki Bonillas** (Ciudad de México, 1981); un gesto recurrente en su obra que combina la investigación sobre la técnica fotográfica con elementos autobiográficos y ligados a su vida personal. En *The Rain Came Last* (*La lluvia llegó al final*), 2004 el artista recupera seis imágenes del archivo familiar para presentarlas como un *contrarrecurso*, el término acuñado por Barthes que define la fotografía como sucedáneo de los recuerdos a los que puede sustituir o incluso bloquear. Sin embargo Bonillas nos presenta la fotografía como algo vulnerable al paso del tiempo y que puede desvanecerse. Como en la serie que se presenta, en la que la técnica utilizada por el artista representa las imágenes de archivo aparentemente diluyéndose, y con ellas la idea que contiene.

La obra de **José Antonio Suárez Londoño** (Medellín, Colombia, 1955) parte de la intimidad de la rutina en la que el artista ejercita el dibujo, como una constante que se repite cada día creando una enciclopedia de apuntes e imágenes precisas que referencian el mundo del artista. Es frecuente encontrar referencias a otros artistas, sobre todo a clásicos de la Historia del Arte, maestros de la pintura y el dibujo. Sin embargo en *Convergencias* presenta una serie realizada ex profeso para la exposición, basada en uno de los iconos de la fotografía del siglo XX, la artista Francesca Woodman, cuya sensibilidad se incorpora a los delicados dibujos de Suárez Londoño.

Para reproducir la obra del pintor italiano Giorgio Morandi, el fotógrafo **Joel Meyerowitz** (Nueva York, 1938) se apropió del espacio íntimo del artista, su taller en Bolonia. Allí descubrió la luz, el espacio y los objetos que inspiraron al artista. Las obras de Morandi son el resultado de un proceso creativo tenaz, obsesivo y continuado sobre los mismos temas, destacando los bodegones compuestos de botellas junto a jarrones u otros recipientes entre el polvo y los pigmentos testigos del pasado. Una representación taxonómica con la que redescubre la identidad que Morandi le otorgó a cada objeto.

A través de la acción es como la artista de performance **Marina Abramovic** (Belgrado, 1946) rinde homenaje a la icónica obra de Edvard Munch, *El Grito*. Una obra que permanece como icono de la rabia y la desesperación más de 120 años después de su creación. Abramovic viaja al mismo paisaje que inspiró a Munch para realizar *The Scream* que consiste en una acción en la que visitantes del parque de Ekeberg fueron invitados a situarse frente a la cámara y gritar. En la fotografía que se presenta en la exposición es a artista la que se convierte en icono representando la obra de Munch en el Oslo actual ya que, y quizás ese sea el secreto de su continua actualidad, seguimos necesitando expresar y desahogar los sentimientos de rabia y los problemas de la sociedad actual.

“Convergencias: El arte de apropiarse de las imágenes”

La obra de **Óscar Muñoz** (1951, Popayán, Colombia) está marcada por el poder de la imagen, tomando como base la fotografía en conversación con materiales efímeros, proyecciones e instalaciones. El paso del tiempo en una reflexión enriquecida con la mezcla de intereses materiales y conceptuales con una profundidad filosófica. *El coleccionista* (2014-2016) es una proyección multicanal en la que el personaje principal aparece revisando y colocando una colección de imágenes sin fin con retratos de rostros de familiares y personajes relevantes. Según Benjamin Walter “Cada pasión roza lo caótico, pero la pasión del coleccionista roza con el caos de los recuerdos”, siendo éstos los que conforman la propia identidad. El coleccionista se apropia de las imágenes de su entorno para dar forma a su identidad, que no es más que una colección de imágenes desordenadas.

El archivo de la fotografía ha estandarizado la propia técnica y ha supuesto un tema presente en la fotografía de la segunda mitad del siglo XX, que se ha guiado por la cuadrícula establecida por archivística. El trabajo en series es una forma de archivo frecuente, en el que lo particular de una imagen se define dentro del contexto de la serie completa. Así trabaja el artista **Thomas Ruff** (Zell, Alemania, 1958), cuya serie *JPEGs* parte de imágenes provenientes de internet con las que explora la distribución y recepción de imágenes en la era digital. Ruff amplía las fotografías ex-

gerando los píxel hasta que se convierten en una geometría de colores que conforman paisajes idílicos en contraposición a escenas de naturaleza perturbada por la manipulación humana.

Iñigo Manglano-Ovalle (Madrid, 1961) intenta entender a través de su obra las fuerzas y sistemas que contribuyen a la transformación de nuestro mundo, tanto los fenómenos sociales como los naturales. *Roost* (2008) es una esfera geodésica, símbolo de la perfección de la ingeniería en crear una estructura habitacional estable y relacionada con una geometría sagrada. Richard Buckminster Fuller es considerado su inventor y fue el creador de la cúpula geodésica más conocida en 1967, la Bioesfera para la Exposición Universal de Montreal. La recreación de Manglano Ovalle ha servido de hogar para un gallo, perplejo en una estructura en que cada enlace del sistema se convierte en un posible lugar de apoyo, y ahonda en el interés del artista en el dilema ético de la estética.

En la práctica apropiacionista la obra se vuelve una alegoría conceptual que parte de la atracción por lo fragmentario y lo incompleto. A través de ready-mades **Hans-Peter Feldmann** (Düsseldorf, Alemania, 1941) se disocia de la idea de autoría. Colecciona documenta y organiza sus propias obras a partir de imágenes robadas, en una práctica que le ha situado como el mayor representante del apropiacionismo europeo. Un arte defendido por Bourriaud basado en la yuxtaposición del recorte y el montaje sin solución de continuidad en el que “podríamos decir que tales artistas que insertan su propio trabajo en el de otros contribuyen a abolir la distinción tradicional entre producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original”. Las obras de Feldmann logran estimular nuestra capacidad de comprensión y obtener memorias colectivas, sueños y visiones a partir de objetos cotidianos triviales.

