

The Storyteller

Como reacción ante las trepidantes y a veces violentas transformaciones del siglo XXI, los artistas contemporáneos han mostrado un creciente deseo de activar la capacidad documental del arte, su habilidad para dar testimonio de los sucesos del mundo. *The Storyteller* presenta a un grupo de artistas internacionales que trabajan en cine y vídeo y que utilizan el relato como medio para comprender y transmitir acontecimientos políticos y sociales. Todas las obras de *The Storyteller* giran en torno a situaciones que aún están en proceso de desarrollo o que continúan impactando en la vida de los artistas o de los protagonistas. Sin embargo, estos acontecimientos se re-imaginan y, por lo tanto, se re-experimentan en cada caso, a través de lo que el artista ha vivido o de la narración del personaje.

Es significativo que, a diferencia de sus predecesores posmodernos, los artistas de *The Storyteller* no adopten la idea de la verdad documental como objeto de su crítica ni abandonen los hechos en favor de la fabulación. Más bien, dejan que los individuos (ellos mismos, sus personajes o su público) construyan el relato de su participación excepcional en procesos históricos, por lo que éstos se presentan bajo una luz nueva e inesperada.

Para los artistas de la serie filmica, el relato no funciona ni como narración puramente imaginativa ni como información verificable. Por el contrario, es este un documento de una clase diferente, un documento interesado no tanto por la exactitud empírica, como por la realidad de los sucesos tal y como los encuentran, experimentan y transmiten un sujeto pensante y receptor y un oyente activo. El relato es a la vez temporal y personal, público y comunitario. Persiste a lo largo del proceso interpretativo del oyente y de cada repetición posterior.

En algunos casos, el “relato” del artista adopta la forma de un drama basado en hechos reales: la película de Jeremy Deller y Mike Figgis reconstruye el enfrentamiento en 1984 entre los mineros en huelga y la policía, en la Inglaterra de Thatcher; Missing Books imagina los minutos finales de la vida de Rodolfo Walsh, disidente argentino y respetado novelista.

En otros, las historias funcionan menos como reconstrucciones del pasado y más como investigaciones de la relación entre el pasado y el presente: la estratificada narración filmica de Liisa Roberts describe la restauración en 2002 de la biblioteca municipal de Alvar Aalto en la ciudad de Vyborg, antes finlandesa y rusa en la actualidad; la cinta fragmentada de Omer Fast, ambientada en la Bélgica contemporánea, escenifica la intersección entre los recuerdos que tiene una anciana de la invasión nazi y el racismo actual; el vídeo de Hito Steyerl presenta el intento de un artista bosnio de reconstruir un noticiario perdido, que describía unos cursos de alfabetización para mujeres musulmanas durante el gobierno de Tito.

Un tercer grupo apela a diversos géneros literarios: por ejemplo, el vídeo de Cao Fei retrata a los trabajadores de una fábrica de la provincia de Guangdong, al estilo de un cuento infantil, mientras que Adrian Paci graba a su hija de tres años contando un cuento folclórico que incorpora el conflicto internacional presente.

Por último, Lamia Joreige y Michael Rakowitz entablan un diálogo con los participantes activos de situaciones políticas contemporáneas y después las narran en sus proyectos: el vídeo de Joreige describe experiencias personales de la guerra del Líbano a través de un objeto evocador; Rakowitz revive el negocio de su abuelo de importación y exportación con Irak en un proyecto ampliado, que incluye la recreación del almacén y la documentación de las historias que cuentan los visitantes. En todos los casos, los artistas del programa adoptan el uso del saber compartido en el relato, para unir la experiencia individual con historias comunitarias.

Claire Gilman y Margaret Sundell, comisarias

Calendario

Programa 1

13 y 20 de septiembre, 20 h
Duración: 62'

The Battle of Orgreave

Programa 2

15 y 22 de septiembre, 20 h
Duración: 60'

Whose Utopia
In the Last 20 Minutes
Return

Programa 3

16 y 23 de septiembre, 20 h
Duración: 55'

Albanian Stories
De Grote Boedschap
Journal No.1: An Artist's Impression

Programa 4

17 y 24 de septiembre, 20 h
Duración: 55'

Objects of War nº 3

Programa 5

19 y 26 de septiembre, 13 h
Duración: 87'

What's the Time in Vyborg?

13 – 26 de septiembre
Edificio Sabatini, Auditorio
Acceso: Santa Isabel, 52
Entrada libre
hasta completar el aforo

Esta versión exclusivamente filmica de *The Storyteller* es una exposición itinerante organizada por ICI (Independent Curators International), Nueva York. Los comisarios invitados son Claire Gilman y Margaret Sundell. La exposición, la gira y el catálogo han sido posibles, en parte, gracias a las donaciones de The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, la Horace W. Goldsmith Foundation, los benefactores de ICI, Agnes Gund, Gerrit, Sydie Lansing y Barbara y John Robinson, y los socios y promotores de ICI.

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52
Edificio Nouvel
Plaza del Emperador
Carlos V, s/n
28012 Madrid
Tel. 91 774 10 00
Fax 91 774 10 56

Horarios
De lunes a sábado
de 10.00 a 21.00 h
Domingo
de 10.00 a 14.30 h
Martes, cerrado
La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

Nota
Existe un folleto adaptado para
personas con discapacidad a
disposición de los usuarios que
lo soliciten

Programa 1

13 y 20 de septiembre, 20 h
Duración: 62’

The Battle of Orgreave

Jeremy Deller (Londres, 1966) y Mike Figgis (Carlisle, 1948). Viven en Londres
2002, vídeo, color, v.o.s.e., 62’
Cortesía de Artangel, Londres, y Channel 4

Durante la década de los 80, la primera ministra Margaret Thatcher luchó contra el sindicato minero para liberalizar el sector nacional del carbón. El violento enfrentamiento, en junio de 1984, entre la policía y los trabajadores en huelga de una coquería en Orgreave, South Yorkshire, supuso una victoria decisiva para Thatcher. Dieciséis años después, el artista Jeremy Deller reconstruyó el suceso. Participaron muchos de los protagonistas del conflicto original, tanto huelguistas como policías, aunque a veces en papeles opuestos. El vídeo *The Battle of Orgreave* combina el documental de la reconstrucción del cineasta Mike Figgis, entrevistas con los participantes y fotogramas del altercado original. El resultado es una representación caleidoscópica en la que, de entre una multitud de tomas individuales, brota una visión nueva de un acontecimiento emblemático de la historia británica moderna.

Programa 2

15 y 22 de septiembre, 20 h
Duración: 60’

Whose Utopia

Cao Fei (Guangzhou, China, 1978). Vive en Pekín
2006, vídeo, color, v.o.s.e., 20’
Cortesía de la artista y de Lombard-Freid Projects, Nueva York

Los vídeos, fotografías y *performances* de Cao Fei tratan el tema del cambiante panorama demográfico de la China contemporánea. Para *Whose Utopia*, Cao pidió a los operarios de una fábrica de bombillas de Guangdong que escenificaran su profesión ideal. El resultado es un vídeo dividido en tres partes, como los cuentos tradicionales, en capítulos diferentes: “Imagination of Product”, “Factory Fairytale” y “My Future Is Not a Dream”. La mirada inicial sobre la eficiencia modernista de la fábrica, al estilo de *Metrópolis*, da paso en el segundo y tercer segmentos a la imaginativa representación de los trabajadores de la persona que querrían ser. Todo ello con el trasfondo de una emocionante banda sonora, compuesta por un grupo de *rock* local.

In the Last 20 Minutes

Missing Books [Maria Barnas (Hoorn, 1973), Maxine Kopsa (Toronto, 1972), Germaine Kruip (Castricum, 1970)]. Colectivo de artistas afincado en Ámsterdam
2005, vídeo, color, v.o.s.e., 21’
Cortesía de las artistas

El colectivo de artistas Missing Books rescata libros “perdidos”, reeditándolos. En este caso, se trata de *Un oscuro día de justicia*. Escrito en 1973 por el periodista y guerrillero argentino Rodolfo Walsh, el libro traza paralelismos metafóricos entre sus años en el internado y la “guerra sucia” argentina. Aunque nunca se admitió públicamente, según testigos presenciales, Walsh fue asesinado por agentes de la Junta Militar el 25 de marzo de 1977. En la presente muestra se proyecta un vídeo de contextualización, que reconstruye de forma imaginaria la ruta del escritor por las calles de Buenos Aires antes de morir. Al igual que el propio texto de Walsh, el vídeo utiliza la ficción como medio para abordar una realidad histórica de otro modo inaccesible.

Return

Michael Rakowitz (Great Neck, Nueva York, 1973). Vive en Chicago
2006 (en desarrollo), vídeo, color, v.o.s.e., 19’
Cortesía del artista y de Lombard-Freid Projects, Nueva York

Entre 2006 y 2007, siguiendo los pasos de su abuelo judío-iraquí, Michael Rakowitz abrió en Brooklyn, a modo de instalación pública patrocinada por el programa Creative Time, un almacén provisional y negocio de importación y exportación para, por primera vez en veinticinco años, traer dátiles iraquíes a EE.UU. El proyecto original sufrió muchos aplazamientos militares y burocráticos, indicativos por sí mismos del inestable futuro de Irak. Sin embargo, el verdadero tema de *Return* es el valor del intercambio de comunicación con o sin garantía de una acción política eficaz. En *The Storyteller*, Rakowitz presenta una cinta que relata la génesis y el desarrollo de *Return* y las conversaciones que suscitó.

Programa 3

16 y 23 de septiembre, 20 h
Duración: 55’

Albanian Stories

Adrian Paci (Shkoder, Albania, 1969). Vive en Milán
1997, vídeo, color, v.o.s.e., 7’
Cortesía de la Galleria Francesca Kaufmann, Milán

En 1991, tras la caída del comunismo en su Albania natal, Adrian Paci abandonó la inestabilidad política de su tierra por la vida de emigrado en Milán. En *Albanian Stories*, su hija de tres años narra varios cuentos infantiles improvisados sobre el éxodo de la familia, en los que mezcla personajes folclóricos, como una vaca, un gato y un gallo, con sorprendentes referencias a “soldados” y “fuerzas internacionales”. En este relato medio ficticio, medio real, referido por una narradora inocente, el cuento infantil se convierte en un vehículo para exponer simultáneamente la particularidad y la universalidad del conflicto, así como en un medio que tiñe nuestra comprensión de los acontecimientos con las circunstancias que rodean su recepción.

De Grote Boodschap

Omer Fast (Jerusalén, 1972). Vive en Berlín
2007, vídeo, color, v.o.s.e., 27’
Cortesía del artista y de la Postmasters Gallery, Nueva York

Omer Fast es un artista israelí que juega con las convenciones cinematográficas, para analizar el modo en que las historias se relatan una y otra vez de formas variadas y a menudo opuestas. En *De Grote Boodschap*, Fast avanza y retrocede en el tiempo y el espacio entre cuatro “parejas” que ocupan apartamentos contiguos: una anciana atormentada por los recuerdos del pasado nazi de Bélgica y su cuidadora negra; la cuidadora y su novio, artista de *beat-boxing* y, además, nieto de la anciana; el nieto y un inquilino de Oriente Medio; y los entrometidos vecinos de la mujer. A medida que una historia se diluye en otra, surge un retrato contradictorio del racismo, el clasismo y la tensión entre la experiencia real y su transmisión.

Journal No.1: An Artist’s Impression

Hito Steyerl (Múnich). Vive en Berlín
2007, vídeo, color y b/n, v.o.s.e., 21’
Cortesía de la artista

El tema de *Journal No. 1: An Artist’s Impression* es el primer noticiario de Bosnia Herzegovina, realizado en 1947 y destruido en 1993 durante la guerra civil (1992-1995). En el vídeo, un artista musulmán bosnio intenta reconstruir el noticiario perdido —que describía unos cursos de alfabetización ofrecidos a mujeres musulmanas como parte de un programa de emancipación general del gobierno de Tito— según las versiones opuestas de dos conservadores del Museo de Cine de Sarajevo. Surgen varias historias, incluida la del propio artista, cuyo resultado final es una meditación sobre la naturaleza polifacética de la guerra y de la identidad nacional.

Programa 4

17 y 24 de septiembre, 20 h
Duración: 55’

Objects of War n° 3

Lamia Joreige (Beirut, 1972). Vive en Beirut
2006, vídeo, color, v.o.s.e., 55’
Cortesía de la artista

La obra de Lamia Joreige combina documentación de archivo y elementos ficticios, para examinar los múltiples modos en que la historia se narra y se recibe. *Objects of War* es un proyecto de vídeo todavía en curso (hasta la fecha, la artista ha realizado cuatro cintas), formado por testimonios de la guerra civil libanesa (1975-1990). Cada testimonio se centra en un objeto que el protagonista elige y que a su vez se convierte en arquetipo de su experiencia de la guerra. Joreige ha creado varias versiones de la pieza, cada una de las cuales contiene diversas narraciones: aquí se proyecta una de ellas. El resultado final reúne historias individuales y narración colectiva para afirmar la posibilidad de la experiencia compartida y negar toda representación única de la historia. Nota: esta obra suele exponerse como instalación en un monitor de vídeo colgado de la pared junto con uno o varios vídeos más de la serie. Ninguno de ellos está pensado necesariamente para su visionado completo.

Programa 5

19 y 26 de septiembre, 13 h
Duración: 87’

What’s the Time in Vyborg?

Liisa Roberts (París). Vive en Helsinki, San Petersburgo y Nueva York
2000-04, vídeo, color, v.o.s.e., 87’
Cortesía de la artista

Entre 2000 y 2004, la artista Liisa Roberts dirigió un proyecto en Vyborg, una ciudad situada en la frontera entre Finlandia y Rusia. Finlandesa de origen, soviética después y rusa en la actualidad, Vyborg alberga una de las grandes obras del arquitecto modernista Alvar Aalto: una biblioteca municipal construida en 1933 bajo jurisdicción finlandesa y gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial. En 2001, Roberts invitó a los adolescentes locales a desarrollar colectivamente una respuesta artística a una iniciativa ruso-finlandesa de reconstruir la biblioteca. Trabajando en distintos soportes, los adolescentes dieron forma poética al pasado turbulento y al futuro imaginado de la biblioteca y la ciudad. La película que se proyecta en este programa documenta algunos de los elementos del proyecto —como la visita de la ciudad en un autobús finlandés— y constituye una obra de arte por derecho propio.

Imágenes

Portada: Liisa Roberts, *What’s the time in Vyborg?*, 2000-2004
Contraportada: Michael Rakowitz, *Return*, 2006 (en desarrollo)
Sobre estas líneas: Cao Fei, *Whose Utopia*, 2006