

Alia Syed

Imagina tu propia historia

En el año 2004 visité una exposición de Alia Syed en la Talwar Gallery, una pequeña galería cercana a Union Square, en Eastside, Nueva York. Constaba de una única obra: *Eating Grass*. Mi curiosidad sobre Syed (Swansea, Gales, Reino Unido) de ascendencia india y galesa y con residencia en Londres, aumentó tras la lectura de una breve reseña publicada en el *New York Times* por Holland Cotter, tal vez el único crítico de ese periódico que escribía sobre artistas “minoritarios”. Para él, *Eating Grass* resultaba visualmente atractiva “la luz blanca pura que invade la pantalla podría ser la recreación de una cegadora explosión nuclear –o quizás no– (...) una película que filtra una historia repleta de colorido a través del prisma de una visionaria”.

Cotter tenía razón. Su peculiar estilo narrativo y formal, que se acerca y se aleja del foco de la acción esconde, tras sus colores sobresaturados, una historia real. Siempre he recordado su total libertad de movimiento y las voces sibilantes de la banda sonora que, de forma inconexa, casi como un murmullo que a duras penas se podía oír o entender. Más tarde descubrí que el sonido estaba compuesto por líneas en urdu e inglés procedentes de un argumento escrito por Syed.

No resulta necesario comprender las palabras pronunciadas para seguir las secuencias rítmicas. Las historias tratan sobre los cinco rezos diarios prescritos por la religión musulmana y las palabras son, como señala Cotter, tan “impresionistas como las propias imágenes”. Poética y política, *Eating Grass* incluye una referencia explícita a una promesa realizada en 1974 por el presidente de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, quien afirmó que su país dispondría de armas nucleares como las de la India aunque los paquistaníes tuvieran que comer hierba para financiarlas. En un esfuerzo consciente por evitar naufragar bajo el peso de unas imágenes con una carga excesiva de violencia, la conexión política de la película no resulta evidente. La obra, un fragmento extraído de una acumulación de imágenes de personas y lugares, sólo revela su referencia política en el título.

Eating Grass. 2003, 16 mm, sonido, 22'52"

Swan. 1987, 16 mm, sin sonido, 4'

12 de febrero a 13 de abril de 2009

Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel, 52

www.museoreinasofia.es

Rodada en Karachi y en Lahore, Pakistán, así como en Londres, la película parece una interminable secuencia de espacios públicos y privados. En ella aparecen desde casas adornadas con tiestos de flores hasta un ruidoso y concurrido mercado callejero. Este universo visual onírico carece de cronología y su bricolaje estilístico intensifica la realidad abriendo una ventana a la vida. *Eating Grass* es una abstracción de un documental político que en algunos momentos recuerda a *A Tale of Love* obra de otra realizadora minoritaria, la vietnamita Trinh T. Minh-ha. Ambos filmes dejan ver la influencia de los “collagistas” y de otros realizadores experimentales de la década de 1960, aunque *A Tale of Love* gira en torno a las inquietudes de Minh-ha: el cuerpo femenino y las cuestiones de la subjetividad, la raza y la clase en un mundo post-colonial.

Esta muestra, la primera presentación de Syed en España, incluye además una obra anterior: *Swan* (1987). Descrita en una ocasión como “una insinuación sensual”, remite a los realizadores de vanguardia y a su interés por representar la naturaleza o, lo que es más importante, por usarla como metáfora visual para la expresión de la subjetividad humana.¹ Las suntuosas imágenes de un cisne blanco que se prepara para el vuelo tienen una composición tan extremadamente cuidada como si se tratase de meras fotografías. El movimiento del cisne, que pliega y extiende las alas una y otra vez, permite al espectador contemplar la incongruencia del momento. Aunque la película pueda ser interpretada como la representación de un cisne mientras despliega las alas antes del vuelo, no representa nada, sino que crea un nuevo relato partiendo del vacío. Puesto que nada carece de significado y, más allá de la diferencia en cuanto al contenido y la técnica de filmación, tanto *Eating Grass* como *Swan* ofrecen al espectador una oportunidad única: la de imaginar su propia historia.

Berta Sichel

1. *Experimental Cinema-The Film Reader*. Eds. Wheeler Winston Dixon and Gwendolyn Audrey Foster. Routledge, London, New York, 2002, 17-19.

Comisaria: Berta Sichel, Departamento de Audiovisuales

Coordinación: Lucía Ybarra, Mónica Carballas y Cristina Giménez

Técnico audiovisual: David Leister

Agradecimientos: Jennifer Beach, Amparo Lozano, Talwar Gallery New York/New Delhi

Imágenes: Cortesía de la artista y de Talwar Gallery New York/New Delhi

NIPO: 553-09-016-6. Depósito Legal: M-4.266-2009

Alia Syed

Imagine your own history

Back in 2004, while in New York, I went to see the exhibition of Alia Syed in a small gallery located near Union Square on the East Side – the opposite side to Chelsea, which, in those days, people believed was the only neighborhood where you could see “art.” The exhibition at the Talwar Gallery comprised only one work: *Eating Grass*. My curiosity about the London-based Syed was sparked by a short review in the New York Times by Holland Cotter – perhaps the only reviewer on this paper who writes about “minority” artists. To him, *Eating Grass* was visually enticing through its luminosity of “pure white light [that] floods the screen which may or may not be the equivalent of a blinding nuclear blast... a film that filters a richly-colored history through a visionary prism.”

Cotter was right. The film’s amazing sense of style and form slips through our fingers like fluid, but hidden behind its deeply-saturated colors is a real story. I always remember this gorgeous film zooming in and out and around the action because of its complete freedom of movement – as well as those sibilant voices on the sound track saying something so softly, so disjointedly, that it could hardly be heard or indeed understood. Later I learned that the sound consisted of lines spoken in Urdu and English – story lines written by Syed, who was born in Swansea, Wales (UK) of Indian and Welsh descent.

But there is no need to understand the spoken words in order to follow the rhythmic sequences that cut across the traditional boundaries between filmmakers and their subjects. The stories refer to the five-times-a-day prescribed for Muslim prayer and the words are, like Cotter says, as “impressionistic as the images themselves”. Poetic and political, *Eating Grass* carries a specific reference to a promise made in 1974 by President Zulfikar Ali Bhutto of Pakistan, who said that his country would have nuclear weapons like those of India, even if Pakistanis had to eat grass to finance them. In a deliberate endeavor to avoid sinking under the weight of heavily-charged violent images, the film’s political connection is not apparent. A piece extracted from the stream of life, accumulating images of people and places, it reveals its political reference only in its title.

Eating Grass. 2003, 16 mm, sound, 22’52”

Swan. 1987, 16 mm, without sound, 4’

12 de febrero a 13 de abril de 2009

Edificio Sabatini. Calle Santa Isabel, 52

www.museoreinasofia.es

Shot in Karachi and Lahore (Pakistan) and in London, the film seems an endless sequence of private and public spaces, from homes adorned with flower pots to a noisy, busy street market. The dreamlike imagery lacks chronology and its stylistic bricolage intensifies reality, opening a window onto life. *Eating Grass* is an abstraction of a political documentary film, sometimes bringing to mind *A Tale of Love* by another “minority” filmmaker, the Vietnamese Trinh T. Minh-ha. Both films reveal influence from the collagists and other experimental filmmakers of the 1960s – although *A Tale of Love* is built around Minh-ha’s concerns: the female body and issues of subjectivity, race and class in a post-colonial world.

Syed’s first exhibition in Spain also includes the earlier *Swan*, “a sensual insinuation” as it was once defined. It relates to the avant-garde filmmakers and their interest in depicting nature, or more importantly, using nature as a visual metaphor for the expression of human subjectivity.¹ The luxurious images of a white swan preparing for flight are extremely well-composed, like photographs. The swan’s movement, repeatedly extending and folding its wings allows the viewer to contemplate the incongruence of moment. Although the film seems to be representing the swan spreading its wings before flight, it doesn’t represent anything, but creates a new narrative out of the void. Since there is nothing without meaning – and regardless of the difference in content and film technique – both *Eating Grass* and *Swan* offer viewers a unique opportunity: to imagine their own history.

Berta Sichel

1. *Experimental Cinema-The Film Reader*. Eds. Wheeler Winston Dixon and Gwendolyn Audrey Foster. Routledge, London, New York, 2002, 17-19.

Curated by: Berta Sichel, Departamento de Audiovisuales

Co-ordinators: Lucía Ybarra, Mónica Carballas and Cristina Giménez

Audiovisual Technician: David Leister

Acknowledgments: Jennifer Beach, Amparo Lozano, Talwar Gallery New York/New Delhi

Images: Courtesy of the Artist and Talwar Gallery New York/New Delhi

NIPO: 553-09-016-6.

