

Peter Fischli/David Weiss

¿Son los animales personas?

30 de abril – 31 de agosto de 2009

En colaboración con Stephan Wittwer

Peter Fischli/David Weiss

¿Son los animales personas?

La exposición de Peter Fischli (Zúrich, 1952) y David Weiss (Zúrich, 1946) organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía reúne un conjunto de piezas seleccionadas por los propios artistas en torno a Oso y Rata, personajes emblemáticos que protagonizaron algunas de sus primeras obras y que han vuelto a introducir en sus trabajos más recientes.

Interpretados por ellos mismos, Oso y Rata actúan como proyecciones de su rol como artistas: a través de ellos, Fischli/Weiss ponen en práctica de modo irónico y distanciado una noción del arte como sistema alternativo de conocimiento, que establece frecuentes relaciones entre la realidad y la ficción, a la vez que muestran el estilo conversacional que rige su colaboración. En la sede central del museo se exponen, junto a las películas y vídeos de la saga, otras obras relacionadas. El conjunto funciona como una suerte de “museo de Rata y Oso”, presidido por los disfraces empleados para encarnar a los personajes, que los artistas han encapsulado en vitrinas. Simultáneamente, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro acoge la última instalación basada en los dos animales. La exhibición de estas obras constituye una ocasión excepcional para aproximarnos al universo creativo de los artistas.

Peter Fischli y David Weiss trabajan conjuntamente desde 1979. Su más temprana colaboración, que antecede inmediatamente a la primera película de Oso y Rata, consistió en una serie de fotografías, la *Wurstserie* (serie de las salchichas), que retrataban imaginativas escenas de la cotidianidad llevadas a cabo con salchichas y otros materiales de desecho. En ella utilizaron materiales cotidianos y, frente a la solemnidad y el peso de los géneros artísticos tradicionales, proponían una estética “amateurista”, cercana a los ejercicios de manualidades infantiles, dándose cita muchos aspectos que serían clave en trabajos posteriores.

En las esculturas, instalaciones, fotografías y películas de Fischli/Weiss, la investigación sobre el entorno más próximo se da la mano con un peculiar sentido del humor, suscitando reflexiones de largo alcance a partir de motivos aparentemente banales y desvelando la trivialidad de asuntos en teoría sublimes. De este modo, ponen

Parts of a Film with Rat and Bear,
(Fragmentos de una película de Rata y Oso), 2008
Cortesía de Mathew Marks Gallery (New York), Galerie Eva Presenhuber (Zúrich), Sprüth Magers (Berlin/London)

en marcha una desjerarquización sistemática y subjetiva que plantea nuevos órdenes y clasificaciones para dar sentido a lo que nos rodea. Los artistas han reconocido en sus filmes ciertas similitudes con las películas educativas, si bien, y a diferencia de éstas, en ellas no se dan explicaciones. En efecto, las obras no analizan nada, sino que lo dan a ver. En esta operación, con frecuencia ponen al espectador en aprietos, a veces por la cantidad, desmesurada de estímulos propuestos, y otras por el carácter equívoco o sorprendente de lo que se muestra a la vista.

Rata y Oso hacen su primera aparición en la película de 1980-81 *Der Geringste Widerstand* (La mínima resistencia), filmada en formato de super 8 mm en Los Ángeles. Se trata de una fábula experimental y burlesca, llena de clichés y observaciones filosóficas, en partes iguales, que recoge las peripecias de los dos animales mientras intentan introducirse en el mundo del arte. Su intención de convertirse en

artistas no es sino el acicate para un trayecto tras el que, más sabios, terminan concluyendo un sistema pseudoenciclopédico que pretende dar una imagen global del mundo. Rata y Oso elaboran una serie de dibujos, gráficos y esquemas que ilustran este sistema, y que reúnen en un portfolio titulado *Ordnung und Reinlichkeit* (Orden y Limpieza, 1981), editado y puesto a la venta durante el estreno de la película. De acuerdo con Nancy Spector, este libro traza las grandes líneas del programa conceptual” de Fischli/Weiss, y vislumbra su visión futura del mundo, aunque ésta acabe saldándose en una visión inevitablemente fragmentaria y excéntrica. Tanto la película como el libro supusieron el inicio de una línea de trabajo con un enfoque lingüístico e interrogativo muy acorde con el talante filosófico que podemos reconocer en su obra, y que aparecerá de manera más pronunciada en *Kanalvideo* (1992). Este vídeo muestra un hipnótico viaje a las profundidades, tomando como material de partida una filmación rutinaria del sistema de alcantarillado de la ciudad de Zúrich (Fischli/Weiss, que han clasificado las alcantarillas entre las construcciones colectivas más bellas junto con las vías ferroviarias y las autopistas, ya habían aludido en *Kanalarbeiter* (Los limpiadores de alcantarillas), 1987, al paralelismo entre la labor de sondeo de desechos y el trabajo del artista con la realidad). Otras azarosas exploraciones de Fischli/Weiss – Oso/Rata continuaron en *Der Rechte Weg* (El camino correcto), 1983, película de 16 mm transferida a DVD, donde se

Der Geringste Widerstand (La mínima resistencia) 1980-81

Fotomontaje de Rata y Oso, Palacio de Cristal, Parque del Retiro Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2009

traza un viaje que recorre grutas, bosques, lagos, praderas, glaciares y montañas.

La trayectoria de Fischli/Weiss se ha desarrollado a través de una sucesión de distintos proyectos temáticos. De alguna forma, las obras sobre Oso y Rata constituyen un ejemplo excepcional que los artistas han hecho aparecer y reaparecer intermitentemente. Con motivo de la última escala de la retrospectiva *Flowers and Questions* (Flores y Preguntas), celebrada entre 2006 y 2008 en Gran Bretaña, Suiza e Italia, Fischli y Weiss revisitaron a los personajes de Oso y Rata en una videoinstalación de tres pantallas realizada en el escenario arquitectónico del Palazzo Litta de Milán, en la que muestran a Oso y Rata inspeccionando y jugando con los frescos y estucos del palacio, a la vez que se enfrentan a reflejos e imágenes de sí mismos como cachorros y adultos.

Las marionetas empleadas en *Parts of a Film with Rat and Bear* conforman el núcleo de la instalación del Palacio de Cristal. Sobre el suelo, los peluches de Rata y Oso dormitan pesadamente mientras, desde lo alto, otras dos réplicas giran ingravidas en el espacio. Esta instalación ha sido concebida en colaboración con Stephan Wittwer, creador de los sonidos onomatopéyicos. Al entrar en el espacio de Oso y Rata, intentamos conectar con esas criaturas que parecen estar dormidas y casi soñando. “¿Puedo reencontrar mi inocencia?”, se preguntaban Fischli/Weiss hace unos años en un libro de preguntas... ¿Son los animales personas?

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52,
28012 Madrid

Edificio Nouvel

Plaza del Emperador Carlos V, s/n
28012 Madrid

Tel: 91 774 10 00
Fax: 91 774 10 56

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h.
Domingo de 10,00 a 14,30 h.
Martes, cerrado.

Las salas de exposiciones se
desalojarán 15 minutos antes de la
hora de cierre.

www.museoreinasofia.es

Palacio de Cristal
Parque del Buen Retiro, Madrid
Tel: 91 574 66 14

Entrada gratuita

Horarios

De octubre a marzo (incluidos)
Lunes a sábado de 10,00 a 18,00 h.
Domingos y festivos de 11,00 a 16,00 h.

De abril a septiembre (incluidos)
Lunes a sábado de 11,00 a 20,00 h.
Domingos y festivos de 11,00 a 18,00 h.
Martes, cerrado.

Socio tecnológico:

Fotografías

© De las reproducciones, los artistas
Peter Fischli y David Weiss

D. Legal: M. - 2008
NIPO: 553-09-016-6

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

