

DEIMANTAS NARKEVIČIUS

La vida unánime

Europa 56°54' – 25°19', 1997

- FECHAS:** 13 de noviembre – 16 de febrero 2009
- LUGAR:** Edificio Sabatini, 3ª planta
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- COMISARIA:** Chús Martínez, conservadora del MACBA
- COORDINADORES:** Belén Díaz de Rábago y Céline Brouwez
- ITINERANCIA:** Van Abbemuseum, Eindhoven (28 de febrero- 24 de mayo 2009)
Kunsthalle Bern, Berna (23 de octubre- 6 de diciembre 2009)
- ACTIVIDADES PARALELAS:** **Encuentro. Deimantas Narkevičius** charla con **Chus Martínez**, comisaria de la exposición. **Jueves, 13 noviembre. 19,00 horas.** Auditorio 200. Ampliación

Ésta es la primera retrospectiva del trabajo de Deimantas Narkevičius (Utena, Lituania, 1964) y la exposición individual más completa que hasta ahora se ha dedicado al artista en todo el mundo. Comisariada por Chus Martínez, la muestra reúne doce películas que abarcan casi toda su filmografía, desde *Europe 54° – 25°19'* (1997) hasta *The Head* (2007). Además de estas películas, se presentan dos instalaciones.

Narkevičius es un artista cuya obra se desarrolla principalmente en cine y vídeo, aunque en ocasiones ha realizado también trabajos escultóricos. El conjunto de su producción desarrolla con sutileza un tema fundamental en las sociedades actuales: la relación con la temporalidad y la memoria. En sus películas hace uso de la historia y de la memoria colectiva en oposición a la memoria individual.

Dentro de su producción audiovisual, la necesidad de comprender la relación entre la memoria de lo vivido y la memoria de lo imaginado, queda patente en *Scena*, *Energy Lithuania* y de un modo más radical en uno de sus últimos trabajos, *Revisiting Solaris*. Sin embargo, como afirma la comisaria de la exposición, Chus Martínez, "aunque en sus películas la relación entre registro, memoria y testimonio esté en primer plano, sería erróneo describir su trabajo como documental. En las diferentes etapas que constituyen su obra fílmica se constata que la historiografía es un ejercicio de interpretación de imágenes y espacios, al tiempo que se nutre del escuchar y el hablar (...) Lo que los diferentes trabajos de Deimantas Narkevičius nos dan a entender es que resulta tan factible *mitologizar* lo real, aquello que ha ocurrido o está ocurriendo, como descubrir que los mitos son capaces de engendrar fuertes efectos de realidad". En ellos, los aspectos lingüísticos, el alcance de las diferentes narrativas que concatenan cada uno de los protagonistas, tiene tanta importancia como la dimensión visual, la investigación del espacio que tiene lugar mediante la cámara. Desde el primer momento, el espectador está inmerso en una situación en la que tiene que discernir entre pasados útiles y aquellos descartables, al tiempo que uno cae en la cuenta de la importancia de "recordar el futuro", es decir, de producir un imaginario colectivo de lo que está por llegar con plena conciencia de su potencial uso político.

Concretamente, la transición acaecida en Lituania de una sociedad soviética a la constitución de un estado independiente y democrático, ofrece una oportunidad para insistir en la importancia de entender el surgimiento de una nueva dimensión del tiempo histórico. Por eso, el trabajo de Narkevičius siempre está marcado por la desintegración de la URSS y la repercusión social y política de la creación de nuevos estados.

Tal y como señala Boris Buden en su texto para el catálogo "Las películas de Narkevičius hablan de la condición postsoviética, de la crisis de identidad (cultural), del colapso de la ideología, de las cuestiones de legado, memoria, utopía, de la autenticidad de la conmemoración, de la relación entre memoria personal y colectiva, entre individuos e historia. Narkevičius nos advierte de que nuestros recuerdos son inseparables de su forma cultural concreta y de que esta forma cultural no puede volver a ser expresada al margen de su historicidad. El artista quiere que tengamos presente no el pasado como fue realmente, sino el pasado tal y como ha ido envejeciendo, con la misma visualidad que desesperadamente trata de conservarlo en el recuerdo".

En el recientemente remodelado espacio de la 3ª planta del edificio Sabatini, que antes albergaba la biblioteca del Museo, se mostrarán de manera permanente las 12 películas, en salas independientes, en pantalla grande y en versión original con subtítulos en castellano. Mostrar casi la totalidad de la obra fílmica de este artista lituano en lo que constituye su primera gran retrospectiva, además de constituir una oportunidad única para que el espectador conozca el trabajo de uno de los creadores más importantes de la escena actual contemporánea, es fundamental - en palabras de la comisaria Chus Martínez- "para entender que resulta tan factible mitologizar lo real, como descubrir que los mitos son capaces de engendrar fuertes efectos de realidad. La necesidad de comprender la relación entre la memoria de lo vivido y la memoria de lo imaginado mediante un sofisticado modelo de ensamblaje". La visita a la exposición va a permitir al visitante percatarse de la multiplicación no sólo de historias, sino de los espacios reales e imaginados en los que esas historias suceden, han sucedido o podrían llegar a suceder.

Sobre el artista

Deimantas Narkevičius estudia escultura en la Academia de Arte de Vilnius (Lituania). A principios de los noventa complementa sus estudios en Londres y tras un año muy enriquecedor para el artista, de regreso a su país, se da cuenta de que la escultura no le satisface lo suficiente. Esta vuelta a Lituania coincide con la desintegración de la antigua Unión Soviética. Narkevičius empieza a investigar y a buscar nuevos campos de expresión, se interesa por la narrativa y el proceso de creación del arte, por el sonido y por nuevos lenguajes audiovisuales. Es entonces cuando comienza a trabajar con la cámara, a registrar entrevistas, a grabar conversaciones... y a interesarse por dos artistas lituanos **Jonas Mekas** y **George Maciunas**. Para Deimantas estas dos figuras serán decisivas en su obra: "*Mekas y Maciunas, me hicieron reflexionar sobre la naturaleza del artista, me enseñaron e influyeron más que cualquier maestro que tuve en aquella época*".

Respecto a otras influencias cinematográficas, Deimantas se sintió muy influido por el material documental en 16 mm. que se emitía en la televisión de la antigua Unión Soviética en los años sesenta y setenta, en muchos casos muy experimental. Narkevičius ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas y sus obras se encuentran en las colecciones de los principales museos de arte contemporáneo del mundo. Deimantas Narkevičius representó a su país en la Bienal de Venecia 2001. Recientemente ha sido galardonado con el premio Vincent Van Gogh, que concede el Museo Stedelijk de Amsterdam, en reconocimiento al arte contemporáneo en Europa. El Museo Reina Sofía cuenta entre sus fondos con cuatro trabajos del artista lituano.

Las películas

Europa 54° 54' – 25° 19'. 1997.

Película de 16 mm. Duración: 8'

Europa 54° 54' – 25° 19' es un sencillo documental sobre un viaje que Narkevičius hizo un viernes por la mañana desde su antiguo piso hasta el centro geográfico de Europa. Aunque era consciente de que Lituania estaba en el centro, pensaba que era consecuencia del etnocentrismo. Esa mañana se preguntó cuál era su relación con ese hecho geográfico y se dio cuenta de que había pasado la misma cantidad de tiempo en el Este como en el Oeste de Europa.

Historia. 1998.

Dos películas. Proyección en pantalla doble. Película de 35 mm. Duración: 7'. Película 16 mm. Duración: 30'' en bucle.

Esta película se ha rodado con material auténtico de manufactura rusa de la década de 1960. En ella, personas muy cercanas a Narkevičius y él mismo cuentan la historia de sus difuntos padres. El artista y su pareja tienen aproximadamente la misma edad que tenían sus padres en los sesenta, cuando se produjo el *boom* del cine realista soviético. Sin embargo, por aquel entonces habría sido imposible contar una historia política.

Se cumple la leyenda. 1999.

Película super 8 mm transferida a vídeo Betacam SP. Duración: 68'
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La película consta de tres partes. En la primera, una niña lee una leyenda sobre una ciudad que se hará mundialmente famosa. En efecto, a mediados del siglo XX, Vilna se convierte en un símbolo del Holocausto. En la segunda, Fania Brantsovskaya cuenta la historia de su juventud en la Vilna de la preguerra y la guerra. En la tercera, Chasia Spannerfliieg interpreta una canción de la resistencia en *yidis*, exactamente como lo hizo en un pequeño teatro durante los años del gueto.

Energía de Lituania. 2000.

Película super 8mm transferida a vídeo Betacam SP. Duración: 17'
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Se trata de un estudio documental de una central eléctrica lituana que incluye conversaciones con personas que han trabajado allí. Aunque actualmente sigue en funcionamiento, ahora se ha convertido en una especie de museo del pensamiento industrial. Para el artista, las ideas de vanguardia del arte del siglo XX se plasmaron en Lituania en aspectos de la vida diferentes al ámbito artístico. Por eso busca impulsos temáticos y estéticos para películas como ésta en la realidad de la sociedad industrial.

Campesino. 2002.

Película de 16 mm. Duración: 19'

La narración de *Campesino* está basada en los monólogos de un joven escultor y de una joven estudiante que no se conocen, pero están a punto de abandonar su país natal. Ninguno de los dos emigra por motivos económicos ni políticos, sino porque comparten el deseo de vivir una experiencia nueva en otro país. Ambos permanecen en el anonimato. Todas sus reflexiones sobre el viaje se comparan con lo que les inspira su punto de partida, su ciudad.

Scena. 2003.

Película de super 8mm transferida a vídeo Betacam SP. Duración: 10'

Esta película está inspirada en la arquitectura del edificio que alberga el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Vilna, en Lituania. Hasta principios de la década de 1990, el centro estuvo destinado a las exposiciones de arte oficial. Irónicamente, justo a comienzos de la década de 1990, el edificio se convirtió en el Centro de Arte Contemporáneo, registrando un notable descenso de visitantes con respecto a la época anterior.

Una vez en el siglo XX. 2004.

Vídeo Betacam SP. Duración: 7'

En esta película Narkevičius documenta el derribo de la estatua de Lenin en Vilna a través de material de archivo de la TV nacional lituana y un vídeo grabado por un reportero independiente con secuencias de la misma acción. Así, las dos cámaras ofrecen una doble perspectiva del suceso. Pero además, el resultado ha sido editado en sentido inverso, de manera que, mediante un recurso técnico muy simple, las imágenes parecen documentar la elevación de la estatua de Lenin ante los aplausos del público presente, en lugar de su derrumbamiento.

Desaparición de una tribu. 2005.

Vídeo Betacam SP. Duración: 10'

La desaparición de una tribu es un montaje cinematográfico de fotografías personales que retrata la vida de una familia durante la era socialista. La película -que no está inspirada en la añoranza de un pasado utópico-, es la continuación de una serie que examina el periodo de experimentación social radical que se produjo en la Europa soviética durante la posguerra. Además, reflexiona sobre el estado supremo y multicultural que fue la comunidad socialista internacional a lo largo de casi la mitad del planeta, algo que, irónicamente, es similar al movimiento actual.

Matrioskas. 2005.

Vídeo Betacam SP. Duración: 23'

Matrioskas es un vídeo de estilo documental que recrea una historia de ficción. Tres actrices profesionales que han participado en el proyecto de televisión "Matrioskas", producido por la VTM belga, narran el guión de la película como si se tratase de un relato biográfico. El proyecto cuestiona el actual desequilibrio entre la narrativa de ficción y la práctica documental en los medios de masas contemporáneos.

Regreso a Solaris. 2007.

Película de 35 mm transferida a Digital Betacam. Duración: 18'. Basado en un texto original de Stanisław Lem.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Regreso a Solaris está basada en el último libro de Stanisław Lem, parte omitida en la película *Solaris* de Andrej Tarkovski. Para representar el paisaje de Solaris, Narkevičius utiliza una serie de fotografías tomadas en 1905 por el pintor simbolista y compositor Mykalojus Konstantinas Čiurlionis, que producen la sensación de que el tiempo es extenso e ilimitado.

La cabeza. 2007.

Película de archivo de 35 mm transferida a vídeo Betacam SP. Duración: 12'
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

En la década de los noventa, en cuestión de días, los monumentos del Realismo Socialista fueron desmantelados ante el entusiasmo de las masas. Las esculturas gigantescas perdieron su significado simbólico, político e ideológico. Se desacralizaron y volvieron a convertirse en esculturas. *La cabeza* es una reflexión sobre el Realismo Socialista, un estilo "neoclásico" que constituye la herencia visual del terror político y de la presión psicológica ejercida sobre la creatividad individual. Aunque sus principios diverjan radicalmente del arte moderno, el Realismo Socialista es un estilo artístico equiparable a los movimientos artísticos del siglo XX. Sus obras pueden exponerse en los museos de arte junto a obras de otros movimientos a modo de testimonio histórico de igual valor.

El efecto bomba dormida. 2008.

Película de 16 mm transferida a vídeo Betacam Digital. Duración: 18'

Narkevičius intenta con esta película provocar consternación ante la posibilidad de un lanzamiento de misiles nucleares. Para ello, parte de bases soviéticas nucleares abandonadas, concretamente de los restos de una base existente en Lituania, su país natal. Una segunda fuente de inspiración es la película de Peter Watkins *El juego de la guerra* (1965). A estos materiales, se suman imágenes de archivo y fotos en blanco y negro del lanzamiento de un misil nuclear desde la base lituana. Para recrear el «lanzamiento» ha recurrido al *collage* cinematográfico y al sonido de las órdenes dadas en ruso.

CATÁLOGO

La exposición *La vida unánime* va acompañada de un catálogo con los siguientes textos:

It could be me, and it was. Deimantas Narkevičius (**Chus Martínez:**)

La función repeat: Deimantas Narkevičius y la memoria (**Dieter Roelstraete**)

El cine como arte de las ruinas (**Christa Blümlinger**)

En memoria de la utopía o en la utopía de la memoria. Un arte que interpela a los sujetos como individuos (**Boris Buden**)

Becoming Lenin (**Gerald Raunig**).