

BEAUTIFUL PEOPLE y la herida secreta

FECHAS: Del 7 de febrero al 13 de abril de 2008

LUGAR: Centre d'Art la Panera
Pl. De la Panera, 2
25002 Lleida

www.lapanera.cat

Colección Frac Nord-Pas de Calais

Comisario: Miquel Bardagil

La exposición **Beautiful People y la herida secreta**, comisariada por Miquel Bardagil, es una selección del fondo de la colección del Frac (Fondo Regional de Arte Contemporáneo) Nord-Pas de Calais. Creada a partir de 1983, esta colección reúne un núcleo inicial de obras procedentes de movimientos artísticos como el Arte Povera, Pop Art o Minimal Art. A partir de 1998, la incorporación de nuevas piezas se centró en la interacción entre el arte y el diseño y la aproximación del arte a aquello real, a través de la estética relacional. En la actualidad, el Frac Nord-Pas de Calais continúa con nuevas adquisiciones en consonancia con su voluntad de velar por el arte emergente y la producción de obras artísticas contemporáneas.

Exposición itinerante que se podrá y se ha podido ver en los siguientes equipamientos artísticos:

Frac Nord - Pas de Calais. Dunkerque, Francia

Crac Alsace. Altkirch, Francia

Centre d'Art la Panera. Lleida, España

Musée des Beaux -Arts et de la Dentelle de Calais. Calais, Francia

Fries Museum. Ce Leeuwarden, Pays Bas

PRESENTACIÓN

El objetivo de los mass media (moda, publicidad ...) es despertar un deseo que se canalice hacia el consumo, pero no a la satisfacción del deseo en si mismo. Así, el que se difunde preferentemente es un tipo de imágenes de belleza estereotipada, que no responde a la realidad del cuerpo, de la persona o del deseo. Jean Genet nos habla de la existencia en toda persona de alguna cosa interior, secreta e íntima, el que el llama la herida secreta. Este concepto opone a la despersonalización del cuerpo y del deseo la recuperación de alguna cosa intensamente propia, que explicaría el misterio de la atracción, su irracionalidad. Como se ve, Beautiful People (y la herida secreta) es una exposición sobre la belleza, el cuerpo, el deseo y la capacidad de seducción. Y, muy especialmente, de su representación.

Ben, Christian Boltanski, Christophe Boulanger, Victor Burgin, Claude Closky, Berlinde de Bruyckere, Jan Fabre, Hans-Peter Feldmann, Jenny Cage, Jack Goldstein, Sarah Jones, Jiri Kolar, Josef Koudelka, Ken Lum, Urs Lüthi, Paul MacCarthy, Annette Messenger, Duane Michals, Bruce Nauman, Raymond Pettibon, Liza May Post, L.A. Raeven, Gerhard Rühm, Marc Trivier, Jan Vercruyssen y Hannah Villiger

ARTISTAS PARTICIPANTES Y OBRAS

Ben

Nápoles (Italia), 1935

Le beau est mouveau, 1959

Óleo sobre madera

28 x 156 cm

Desde finales de los cincuenta Benjamin Vautier ha entendido el arte como una actividad polifacética (conciertos, publicaciones, pinturas de palabras u objetos, etc.), poniendo en tela de juicio su propia supervivencia en una época moderna en que todo debe ser bello y nuevo. Autor en 1960 de una teoría en que afirmaba que lo nuevo siempre está hecho de los mismos materiales viejos, piezas de un rompecabezas que cada vez se juntan de manera diferente, Ben también se caracteriza por su espíritu lúdico y la obstinada afirmación de la diferencia de su ego. Estos elementos no sólo están aquí presentes en su nombre o en la repetición interminable de su escritura, sino también en el uso enigmático de la palabra «mouveau».

Christian Boltanski

Paris (Francia), 1944

Los 62 miembros del club Mickey en 1955, las fotografías preferidas por los niños, 1972

60 fotografías enmarcadas

Fotografías en blanco y negro, marco de plancha

30,5 x 22, 5 cm cada una

Desde finales de los sesenta este artista autodidacta se ha dedicado a reunir reliquias autobiográficas e impersonales para poder reproducir, a través de imágenes de aficionado, aquellos momentos del pasado principalmente vinculadas a la infancia. El artista sacó las fotos de los miembros del club Mickey Mouse, por ejemplo, de un ejemplar de la revista Mickey. En estas instalaciones de recuerdos verdaderos o falsos, dispuestos a escala monumental y realizados con materiales baratos, o bien presentados bajo una luz tenue, el archivo fotográfico anónimo cobra la apariencia de un monumento conmemorativo. De este modo el arte contemporáneo retorna al vínculo entre imagen y muerte.

Christophe Boulanger

Lille Nord (Francia), 1964

Pinta los colores de tu elección, Manga, 2000

Resina poliéster y pintura acrílica

200 x 100 x 25 cm

Mezclando juegos, ficción (mangas) y política, Christophe Boulanger trabaja con escalas de representación y estrategias del poder de la imagen. Paint Colors of Your Choice es una estatuilla tridimensional que ha sido ampliada a escala humana e integrada, al igual que el espectador, en un mecanismo visual que dirige la mirada y enmarca la perspectiva para presentar una proyección de textos e imágenes relacionados con la actualidad informativa.

Victor Burguin
Sheffield (Yorksire, Anglaterra), 1941
Gradiva, 1982

7 fotografías en blanco y negro y texto impreso sobre papel
48 x 57,6 cada una (enmarcadas 51 x 61 cm)

Desde los últimos sesenta Victor Burgin, exigente figura dentro del movimiento conceptual, ha venido desarrollando un cuerpo crítico de trabajo construido sobre gran variedad de referencias, combinando teoría y práctica, texto e imágenes. Tras dedicarse en un primer momento a elementos nuevos como la publicidad y la comunicación, abordó las representaciones femeninas antes de pasar a centrarse en el psicoanálisis. En *Gradiva*, que encierra una alusión directa a Freud, el hilo de las leyendas sigue siendo un misterio y la historia es discontinua.

Claude Closky
París (Francia), 1963
Los veraneantes de agosto, 1997-98
DVD-Rom Color
50 minutos

Recurriendo a lo banal y cotidiano, y a sus imágenes o símbolos, desde los años ochenta Claude Closky ha creado libros, series y vídeos en los que reorganiza, clasifica o reconstruye lo real a su propia manera. En *Les aoûtiens* secuestra un avión y la campaña publicitaria de una marca de cigarrillos. En esta obra Closky trasciende el arquetipo de la pareja o los estilos de vida estereotipados que presentan los anuncios: el artista acentúa su realidad modificando el pasaje de una imagen a otra, particularmente al aumentar de manera agresiva el tamaño de los píxeles.

Berlinde De Bruyckere
Gand (Bélgica), 1964
C. Reybrouck, 1997
Polimetano, mantas de lana, sistema eléctrico y motor
176 x 50 x 50 cm

Desde finales de la década de los noventa Berlinde de Bruyckere ha coleccionado mantas viejas, que apila en instalaciones o bien utiliza para tapar a figuras humanas para proponer así una imagen reinventada del cuerpo. Como sinónimos de calor, sobreprotección o intimidad, las mantas—que a veces ocultan las miserias humanas—inmediatamente evocan a los sin techo o a los refugiados. Girando sobre sus talones, la figura de C. Reybrouck no se salva de esta noción de soledad y angustia psicológica.

Jan Fabre

Amberes (Bélgica), 1958

La Hora azul (Brazo y serpiente), 1987

Dibujo con Bic blau

150 x 210 cm

Tan famoso por sus producciones de teatro vivo como lo era por su arte visual, en los inicios de su carrera artística Jan Fabre cubría muchos de sus dibujos con sangre o bolígrafo. En *La hora azul* evoca el crepúsculo, ese momento especial en que el día da paso a la noche, demostrando su interés en las metamorfosis, pasando de los insectos a la alquimia.

Hans-Peter Feldman

Düsseldorf (Alemania), 1941

Posters, 1976

Papel

Diversos formatos

Desde finales de los sesenta Hans-Peter Feldman colecciona fotografías que monta sobre tablas de madera (fotos de comida, anuncios de ropa interior, productos de limpieza, aviones, etc.), que en ocasiones combina en carpetas. Las imágenes y cuestiones de reproducción y distribución son centrales en su obra, eximidas de toda reivindicación estética. Así, sus *Posters* reproducen y combinan paisajes, gentes y animales como lo harían en las paredes de una habitación de adolescente. La democratización del arte y su difusión también han llevado al artista a abrir una tienda que vende múltiples ediciones de arte, objetos diversos y publicaciones insólitas: la Feldman Verlags Shop.

Jenny Gage

Nueva Jersey (Estats Units), 1969

Sin título n° 10, 1996

Fotografía en color sobre aluminio

66 x 99 cm

Jenny Gage forma parte de una generación de jóvenes fotógrafas femeninas que trabajan con ficciones de jóvenes adolescentes y cuyas imágenes parecen proceder del cine, de los espectáculos televisivos o de las revistas. En *Untitled N°10* aborda el impacto visual de la imagen de una mujer abandonada, de noche, al lado de una gasolinera. A menudo Jenny Gage sitúa sus escenografías en este tipo de entorno urbano nocturno y algo inquietante (centros comerciales, aparcamientos o urbanizaciones residenciales) que evocan la megalópolis contemporánea.

Jack Goldstein

Montreal (Canada), 1945-2003

Una zapatilla de ballet, 1975

Película 16 mm, color, sin sonido

19 segundos

Desde los años sesenta Jack Goldstein ha creado pinturas, esculturas, performances, fotografías y películas en que la imaginería jugaba un papel esencial. Al secuenciar, por ejemplo, el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer sobre un fondo de color rojo sangre, ridiculizaba a Hollywood. Otra hazaña de varios minutos de duración, la película muda *A Ballet Shoe*, consiste en un primer plano del pie de una bailarina calzada con una zapatilla de ballet al estilo de las que representaba Degas. El pie está de puntillas y las

dos manos desatan las cintas de raso de alrededor del tobillo, que es cuando el pie se relaja y vuelve a su «posición de caminar». Veinte segundos de movimiento puro de un icono de la belleza hacia la libertad.

Sarah Jones

Londres (Inglaterra), 1959

El jardín (Mulberry Lodge) V, 1996

Fotografía en color sobre aluminio

150 x 150 cm

La sala de estar (Francis Place) III, 1997

Fotografía en color sobre aluminio

150 x 150 cm

Sarah Jones se ha distanciado del retrato fotográfico tradicional. Prefiere inmortalizar a adolescentes pasivos en sus propias casas, una generación y, especialmente, una edad caracterizadas por la desilusión y la indiferencia, a veces incluso dramática. Penetrando en su intimidad para producir series de imágenes artificiales de carácter deliberadamente inexpresivo, reprodujo a estas niñas en los jardines de sus casas en el año 1997 y luego se interesó por sus otros espacios secretos, a los que aplicó las mismas estrictas reglas de composición fotográfica.

Jiri Kolar

Protivin (Checoslovaquia), 1914-2002

Homenaje a Mademoiselle Rivière, 1981

Collage sobre madera

65 x 90 cm

Poeta, pintor y collagista, este artista checo inventó multitud de técnicas que entran en consonancia con la idea del collage o el montaje. *Hommage à Mademoiselle Rivière* forma parte de una importante serie en que Kolar propuso una relectura distanciada de la historia del arte, en este caso de un retrato de Ingres (1780-1867). Ingres, en efecto, era conocido por estilizar o alargar a sus modelos, y aquí Kolar ha decidido irónicamente aplicar esta técnica de manera horizontal.

Joseph Koudelka

Boskoice (Checoslovaquia), 1938

Checoslovaquia, 1966

Fotografía en blanco y negro

61 x 51 cm

Checoslovaquia, 1963

Fotografía en blanco y negro

61 x 51 cm

Checoslovaquia, 1966

Fotografía en blanc y negro

61 x 51 cm

Checoslovaquia, 1968

Fotografía en blanc y negro

61 x 51 cm

En la década de los sesenta Koudelka abandonó su primera profesión (ingeniero aeronáutico) para dedicarse a su pasión, la fotografía. En su obra, la instantánea vehicula la extrañeza y el cuestionamiento. Pero sus vistas de gitanos, fiestas y obras religiosas en su país natal dieron paso, en 1968, a fotografías de la revuelta de Praga que fueron publicadas anónimamente en numerosas revistas internacionales. Como consecuencia, el año 1970 marcó el inicio de su largo exilio.

Ken Lum

Vancouver (Canadá), 1956

Me llamo Scott Ruzycski, 1991

Cibachrome sobre cartón, encolado sobre aluminio

152 x 280 cm

A Ken Lum le interesan las personas sencillas en situaciones críticas o en estampas realistas de la vida, que representa en dípticos que combinan texto e imagen y utilizan códigos estéticos que toma prestados de la publicidad. Presentando una amplia gama de realidades e identidades sociales, sus textos descriptivos a menudo están cargados de emoción y exploran las tensiones, preocupaciones, confusiones y contradicciones que existen dentro de la sociedad multicultural canadiense.

Urs Luthi

Lucerna (Suiza), 1947

Sólo otra historia sobre irse

Secuencia nº 3, 1974

Fotografías en blanc y negro

65 x 253 cm

Sólo otra historia sobre irse

Secuencia nº 7, 1974

Fotografías en blanc y negro

65 x 253 cm

En los años setenta Urs Lüthi ya mezclaba pintura y fotografía para crear obras cuyo motivo era él mismo. El envejecimiento, el travestismo y las muecas contradecían el retrato realista y la fotografía instantánea. Recurriendo a la ambigüedad que se esfuerza por congelar el tiempo y las identidades, Urs Lüthi despersonalizaba sus autorretratos acompañándolos con imágenes de un entorno borroso, en los límites de la fotografía.

Paul Mc Carthy

Salt Lake City (Estados Unidos) 1945

El pintor, 1995

Video

50 minutos

Desde el año 1967 Paul McCarthy ha realizado muchas acciones, que graba en vídeo, en las que aparece maquillado, disfrazado o enmascarado. Trabajando con un espíritu carnavalesco rayano en lo malsano, se inspira en los medios de comunicación y en los cómics y las películas de serie B norteamericanos para poder teatralizar situaciones en performances repletas de connotaciones sexuales, escatológicas y existenciales. En *The Painter* presenta, de modo paródico e irónico, a un artista ocupado en su trabajo.

Annette Messenger

Berck-Sur-Mer (Francia), 1943

Serie 5º episodio: El miedo, La velocidad, Los amantes, 1978-79

Fotografía en color y acrílico sobre cartón

185 x 185 cada una

Antes de crear instalaciones que mezclaban objetos de coleccionista, pinturas, punto, bordado y costura para crear ensamblajes que narraban una sucesión de historias, Annette Messenger combinaba pintura y fotografía hasta el punto en que ya no podían seguir desligados. Sus fotografías alteradas unían fotonovelas y cine para reproducir sus efectos psicológicos. El miedo, la ansiedad y la tranquilidad ya eran patentes en estas obras que cuestionan la capacidad de las imágenes para describir la vida, el amor y la muerte.

Duane Michals

McKeesport (Estados Unidos), 1932

Encuentro inesperado, 1970

6 fotografías en blanco y negro

17,5 x 12 cm cada una

Conocedor del universo surrealista que influyó en su proceso creativo, Duane Michals dispone sus fotografías en blanco y negro en secuencias que aluden claramente al cine. Cargada de ironía y tensión dramática, cada una de estas secuencias insiste en las expresiones y los gestos exagerados de los modelos, que interpretan una escena diseñada por Michals. Acontecimientos banales como un encuentro fortuito pasan a ser aquí casi inquietantes.

Bruce Nauman

Fort Wayne (Indiana, Estados Unidos), 1941

Chico bueno, chico malo, 1985

2 videos en DVD con 2 monitores

Tras varios años de experimentación con la escultura de fibra de vidrio y los juegos de palabras con rótulos de neón, Good Boy, Bad Boy marcó el regreso de Bruce Nauman al vídeo en 1985. En esta obra el artista no documenta sus propias performances como había hecho en los años sesenta, sino que filma a dos actores, un hombre negro y una mujer blanca, leyendo el mismo texto. Con esta obra Nauman inauguraba un importante cuerpo de obra videográfica centrado en el conflicto y la agresión. La creciente violencia de las cien frases que componen el texto, el ritmo no sincronizado de las palabras y el carácter frontal de la instalación indefectiblemente implican al espectador en esta forma renovada de expresión artística que emplea imagen y lenguaje y su inmediatez.

Raymond Pettibon

Tucson (Arizona, Estados Unidos), 1957

Sin título (A pesar de), 1992

Tinta china

33 x 26 cm

Sin título (Lo que le pasó a ella), 1986

Tinta china

30 x 22,5 cm

Sin título (Que silbe), 1986

Tinta china

37 x 27,5 cm

Sin título (No se puede asesinar la verdad), 1990

Tinta china

35 x 27,5 cm

Sin título (Escondarse), 1991

Tinta china

54,8 x 42,5 cm

Sin título (Un deseo), 1992

Tinta china

34 x 26,7 cm

Sin título (Ella había permanecido), 1993

Tinta china

46,3 x 28,1 cm

La obra de Raymond Pettibon se compone de miles de dibujos a tinta o aguada negra sobre papel. Su atracción por lo underground y la contracultura desembocó en dibujos políticos que fueron publicados en fanzines y en carátulas de álbumes punk. Estilísticamente, toda su obra hace referencias al cómic, particularmente al conceder el mismo espacio al texto y a la imagen. Tocando temas como la sexualidad, el feminismo, el desencanto, la revuelta, la moralidad, el apocalipsis y la religión, Raymond Pettibon juega con los procesos asociativos, relacionando estos temas esenciales de la pesadilla norteamericana a citas filosóficas y literarias.

Lisa May Post
Ámsterdam (Países Bajos), 1965

Atada, 1996

Fotografía en color sobre aluminio

148 x 150 cm

La psicología y el comportamiento humanos son las preocupaciones centrales de la obra videográfica y fotográfica de Liza May Post. Las actitudes y los gestos poco comunicativos en unas escenas sumamente estilizadas conceden a sus fotografías una apariencia fría y extraña. Bound presenta a una figura femenina sin un rostro real, aparentemente sacada de un episodio de ciencia ficción. Su actitud es de espera, en un ambiente o un decorado curioso que parece estar en total armonía con la figura. Mediante la escenografía, el mobiliario, los modelos y el sorprendente vestuario, Liza May Post destaca la anonimato y la presencia/ausencia de aquellas personas que carecen de una personalidad real y que parecen simbólicamente perdidas en un universo autista.

L. A. Raven
Heerlen (Países Bajos), 1971

El amor tiene muchas caras, 2005

Video en color con sonido

6 minutos

Liesbeth y Angelique Raeven trabajan juntas, haciendo películas que versan sobre las obsesiones de la juventud tales como la anorexia y los cánones de belleza, las drogas y el alcohol, las complicaciones emocionales derivadas del hecho de ser gemelas y el círculo vicioso de amor y odio dentro de la familia. La performance Love Knows Many Faces—rodada en circunstancias poco propicias (debajo del agua) para poder simular mejor este amor que, entre la vida y la muerte, une y separa sucesivamente a estas dos hermanas—alude a una novela de John Cowper Powys sobre la crueldad que caracteriza las relaciones afectivas entre gemelos.

Gerhard Rühm
Viena (Austria), 1930

Sin título, 1964

Fotocollage

30,5 x 37 cm

Sin título, 1963

Fotocollage

35 x 35 cm

Tras unos inicios en el campo de la música, Gerhard Rühm abandonó paulatinamente la poesía concreta y visual en favor del fotomontaje, el libro-objeto y el dibujo conceptual. Integrando y adaptando materiales prestados como fotos de revista, Rühm los reestructura para poder modificar sus significados, y los resitúa o introduce en composiciones que forman una especie de narración sin textos ni títulos. Estas ambiguas obras de montaje desprenden una atmósfera enigmática con connotaciones sexuales.

Marc Trivier
Bélgica, 1960

Jean Genet, Rabat, 1985
Fotografía en blanco y negro
40 x 40 cm

Samuel Beckett, París, 1983
Fotografía en blanco y negro
40 x 40 cm

Nathalie Sarraute, París, 1983
Fotografía en blanco y negro
40 x 40 cm

Michel Foucault, París, 1983
Fotografía en blanco y negro
40 x 40 cm

Francis Bacon, Londres, 1981
Fotografía en blanco y negro
40 x 40 cm

Escritor y cineasta, además de fotógrafo, Marc Trivier irrumpió en el mundo de la fotografía en los primeros años ochenta, con una serie impresionante de retratos de artistas y poetas quienes posaron en sus domicilios, sentados ante la cámara, a menudo en los últimos años de sus vidas. Las biografías de estos personajes famosos parecen narradas por sus miradas. A estas obras siguieron otros retratos, otras experiencias protagonizadas por árboles solitarios, animales que se dirigen al matadero, escenas de carnicería, etc.

Jan Vercruyse
Waregem (Bélgica), 1948

Autorretrato, 1982
Fotografía Offset
70,5 x 54,5 cm

Jan Vercruyse escribe y fotografía. El autorretrato ocupa un lugar central en su trabajo. Normalmente asociado con motivos misteriosos (guantes, máscaras, relojes, espejos), estos autorretratos nos dicen menos de su psicología personal que de sus referencias, las vanitas tomadas de la historia de la pintura de los siglos XVI y XVII. El artista-individuo se revela así de una manera alegórica, tan enigmática como refinada.

Hannah Villiger
Zoug (Rumania), 1951-1997

Bloque XXIV, 1990, 1990
Fotografía sobre aluminio
255 x 379 cm

Día tras día, Hannah Villiger fotografió su cuerpo y modificó las copias, reuniéndolas o ampliándolas en el laboratorio. La ambigüedad de estos montajes fotográficos deriva del hecho de que nunca llegan a mostrar realmente el rostro, ni el retrato de la modelo, y también de que en buena parte integran los aspectos visuales y luminosos de su entorno. Detrás de estos fragmentos de cuerpos desnudos, ampliados o sobreexpuestos, la artista buscó una forma extrema de radicalismo, en ocasiones reforzado por un ángulo de visión de 90°.