

POL MERCHAN

PIRATAS, FAUNOS, DEMONIOS

A CARGO DE MARTA SESÉ
28.10.2023 – 28.01.2024

ESPAI 1

Pol Merchan. *La llum que cobreix les ferides*.
Video monocanal HD, 2024

Los piratas, faunos y demonios que convoca Pol Merchan no tienen nada de fantasía, lo tienen todo de real. Proviene de épocas y lugares distintos, pero están reunidos alrededor de una misma mesa, charlando con intensidad sobre cómo ha sido el largo camino —con sus luces y sus sombras— que les ha permitido llegar hoy aquí. Es invocando esa magia, sugiriendo aquello que aparentemente no puede ser, que se consigue construir una realidad deseada, consciente, radical y verdaderamente posible. Es en la ficción, como estrategia, donde se halla el potencial de realidad. Los tres cortometrajes de Pol Merchan que se reúnen en *Piratas, faunos, demonios* conforman una trilogía que es, al mismo tiempo, un camino de ida y vuelta en la búsqueda de un reflejo y una genealogía de lo andrógino y de la disidencia sexual y de género que acompaña y enriquece el proceso de transformación del propio Merchan.

Pirate Boys (2018), *El jardín de los faunos* (2022) y *La llum que cobreix les ferides* (2024) son los títulos de los tres cortometrajes en los que se centra la exposición. La corporalidad y las experiencias transgénero, especialmente la transmascuninidad, son uno de los nexos comunes, junto con la creación, la inclusión y la preservación de material de archivo —tanto fotográfico o cinematográfico, como oral—, o la materialidad de la película analógica, atendiendo particularmente a la capacidad transformadora de los formatos super 8 y 16 mm. En los dos primeros cortometrajes, Pol Merchan se acerca a las biografías de otros artistas cuyas experiencias vitales se reflejan en su obra; en el tercero, la aproximación es la misma pero el caso de estudio es el propio Pol. Otros elementos que enlazan las distintas propuestas que se reúnen en esta exposición son la pulsión artística en relación con experiencias personales radicales o la exploración identitaria y corporal, en la que el cine y otras disciplinas operan, al mismo tiempo, como refugio y como escape.

La muestra se abre con un retrato de Del LaGrace Volcano a Kathy Acker, confrontándonos directamente. Ambos protagonizan el cortometraje *Pirate Boys*, en el que los escritos de Kathy Acker, escritora estadounidense punk nacida en 1947, así como las fotografías del artista intersexual Del LaGrace Volcano, funcionan como lente para explorar la subjetividad trans y el potencial queer del cine. El cortometraje de Merchan entremezcla y funde múltiples narrativas: la exploración del cuerpo partiendo de la doble mastectomía de Acker, en la que la herida —un

concepto que se recupera en otros trabajos de Merchan— no se lee solo desde el cáncer, sino desde su capacidad para rechazar el género impuesto y como un elemento que no representa una falta, sino que, contrariamente, completa el cuerpo trans; la documentación de la comunidad punk, y la exploración performativa del género. Formalmente, Merchan se vale de las mismas estrategias que Acker empleaba en su escritura —el pastiche, la apropiación, el recorte— para construir una narrativa experimental que sucede, en gran medida, dentro de la Tuntenhaus, un espacio ocupado en Berlín por la comunidad queer en 1981.

En la segunda pantalla también se encuentra una aproximación a otro artista. *El jardín de los faunos* se acerca a la figura de Nazario Luque mediante un retrato íntimo de una de las figuras más destacadas del cómic *underground* de los años setenta. El cortometraje propone un viaje a la contracultura travesti de Barcelona, entre el pasado y el presente, poniendo sobre la mesa material de archivo y memoria oral en una oda a la vida, al amor, al deseo y a la pérdida, conceptos, todos ellos, que se pueden rastrear en la producción de Merchan. Con un lenguaje experimental y metanarrativo, el cortometraje hace especial hincapié en los cómics explícitamente homoeróticos y sexuales que Nazario publicó a finales de los setenta, así como en la vitalidad de la comunidad queer en un periodo de fuerte represión y clandestinidad. La hipersexualización de ambas narrativas convive con un acercamiento tierno y afectivo a la relación que Nazario mantuvo con su pareja, Alejandro, durante varias décadas. En relación con la película se muestran, asimismo, algunos ejemplares originales de Anarcoma, una de las historietas publicadas por Nazario, así como la pintura *Ofrenda a San Sebastián / Alegoría del SIDA*.

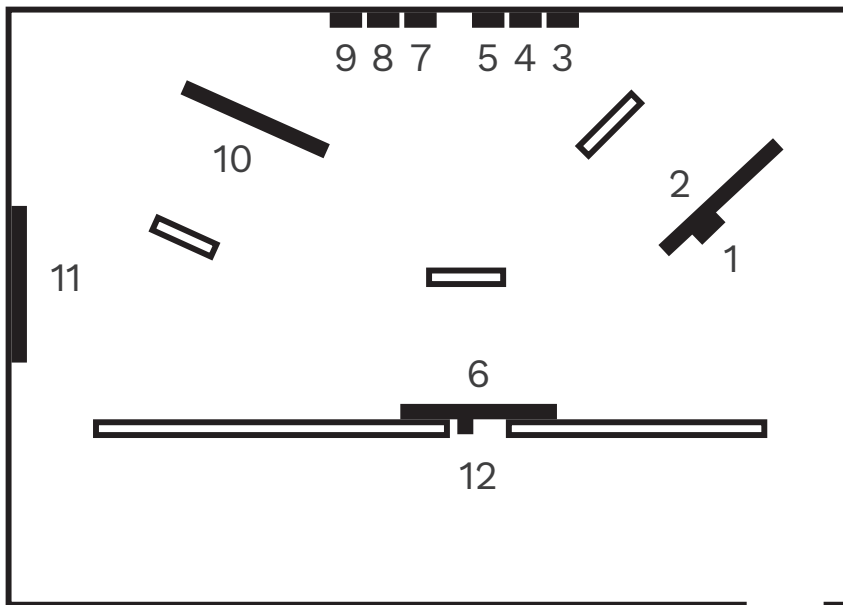
En la tercera pantalla, un reencuentro, un volver al lugar de origen como hilo para cerrar una herida, es de lo que habla *La llum que cobreix les ferides*, un cortometraje producido expresamente para la exposición y que ha contado con el apoyo de La Panera para su producción. Después de acercarse a otras figuras —Kathy Acker, Del LaGrace Volcano, Nazario— que conforman, en cierta medida, una familia escogida, una comunidad en la que reconocerse, *La llum que cobreix les ferides* es un reencuentro entre Pol y su madre, Rosa. Un paseo íntimo en el que, tras un tiempo de distancia, es posible hablar, escucharse, entenderse y aceptar las diferencias. Este cortometraje, como también los demás, da cuenta de la dureza de la propia experiencia, de la necesidad de tomar decisiones difíciles y también necesarias, pero en las que siempre sigue habiendo lugar para la ternura.

Sueños, duermevelas, pesadillas (2024), sobre pared, es un ejercicio de escritura, una traducción, sobre el papel, de algunos sueños de Merchan. Escritos deprisa, sin demasiadas pausas, nada más despertar de un sueño casi siempre agitado, podrían ser esbozos de un guion para una posible futura película. Se concentran los miedos y los deseos, algunos vinculados con el contexto artístico o con el propio hecho de hacer arte, otros relacionados con la familia y entremezclados con quimeras. El propio estado de confusión que relatan algunos de ellos se traslada a la lectura, en la que no resulta fácil distinguir qué es sueño y qué es pensamiento cinematográfico.

Quizás pueda intuirse, a estas alturas, que los piratas, los faunos y los demonios de los que hablábamos al principio son, precisamente, Kathy Acker, Del LaGrace Volcano, Nazario Luque, Pol Merchan y Rosa Taribó, quienes no tienen nada de fantasía y lo tienen todo de real. O quizá sean todo lo contrario y por eso, justamente, sean realidades radicalmente posibles, radicalmente deseables.

AGRADECIMIENTOS

Tòfol Cabeza-Cáceres, Martín Llaveneras, Itxaso Markiegi, Personaje Personaje, Bombon Projects, Choro, Dicey Studios, Fundació Vila Casas, Fusteria Cayuela.

1 Del LaGrace Volcano

Kathy Acker: Sideline. Londres, 1996

80 × 63 cm

Impresión digital

Cortesía del artista

2 Pol Merchan

Pirate Boys, 2018

Vídeo monocal HD

Súper-8 transferido a vídeo digital

color y b/n, sonido, 13 min

Audio en inglés y subtitulación para personas sordas en catalán

3 Del LaGrace Volcano

Acker & The Mekons: Pussy Kings of the Pirates. Brighton, 1995

30 × 92 cm

Impresión digital

Cortesía del artista

4 Del LaGrace Volcano

Twirl, 1997

80 × 63 cm

Impresión digital

Cortesía del artista

5 Del LaGrace Volcano

Repose, 1997

80 × 66 cm

Impresión digital

Cortesía del artista

6 Pol Merchan

El jardín de los faunos, 2022

Vídeo monocal HD

16 mm transferido a vídeo digital

color y b/n, sonido, 24 min

Audio en castellano y subtitulación para personas sordas en inglés

7 Nazario Luque

Anarcoma, 1979-1985

35 × 26 cm

Lápiz, tinta china y anilina sobre papel Schoeller

Colección particular

8 Nazario Luque

Anarcoma, 1979-1985

31 × 23 cm

Lápiz, tinta china y anilina sobre papel Schoeller

Colección particular

9 Nazario Luque

Ofrenda a San Sebastián / Alegoría del SIDA, 1999

70 × 99 cm

Tinta china, anilina y color sobre papel

Cortesía de la Fundació Vila Casas

10 Pol Merchan

La llum que cobreix les ferides, 2024

Vídeo monocal HD

Súper-8 transferido a vídeo digital

color, sonido, 13 min

Áudio en catalán y subtitulación para personas sordas en castellano

11 Pol Merchan

Sueños, duermevelas, pesadillas, 2024

45 × 650 cm

Impresión digital

12 Autor Anónimo

Nazario y Alejandro en el metro, 1986

20 × 15 cm

Impresión digital

ACTIVIDADES VINCULADAS

Aforo limitado.

Inscripción previa.
infolapanera@paeria.cat

MAYO

17

19H-21H

Xposed Queer Film Festival. Proyección de cortos a cargo de Pol Merchan.
Centre d'Art La Panera - Espai 1

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se llevará a cargo una proyección de cortos del fondo del Xposed Queer Film Festival, un festival de películas con sede en Berlín. La temática de los cortos, estrechamente vinculada con la comunidad LGBTIQ+, establece múltiples lazos con la exposición.

MAYO

18

20H-21H

Noche de los Museos 2024.

Visita comentada a cargo de Pol Merchan (artista), y Marta Sesé (comisaria).

MAYO

25

11.30H-13.30H

Cabayo.

Taller para infancia (8-12 años) a cargo de Personaje Personaje.

Este proyecto, dirigido a la infancia, explora y promueve la autonomía corporal, el autocuidado y la expresión personal más propia, por medio del juego, la ficción especulativa y la fantasía -o, como le gusta más llamarla a Personaje Personaje, la ficción radical para futuros posibles.

Este taller está concebido para la asistencia exclusiva de los niños, sin la presencia de adultos. Los niños estarán acompañados por el equipo del Centro de Arte La Panera.

Exposición

Comisariado:
Marta Sesé
Coordinación:
Antoni Jové
Montaje:
Ovejero Sequeiro S.L.
Diseño gráfico:
Marta Jou
Cinematografía:
Dani Martínez
Atención a los visitantes:
Miquel Palomes
y Joana Castillo
Servicio de lectura fácil:
Fundació Aspros
Servicio de limpieza:
Antonia Marín

Centre d'Art la Panera

Dirección:
Christian Alonso
Coordinación de exposiciones:
Antoni Jové
Centro de documentación:
Anna Roigé
Educación:
Helena Ayuso
Programas públicos:
Roser Sanjuan
Mantenimiento:
Carlos Mecerreyes

Horario

De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado

HO ORGANITZA

