

Allora & Calzadilla Exposición
6.2-20.5.2018

FUNDACIÓ ANTÒNITÀPIES

Allora & Calzadilla

6 de febrero–20 de mayo de 2018

La severa vulnerabilidad climática y la masiva extracción de deuda que sufre la isla de Puerto Rico difícilmente pueden ignorarse en la medida que son el trasfondo que da un sentido político a las obras de Allora & Calzadilla.

Desde 1995, Jennifer Allora (1974, Estados Unidos) y Guillermo Calzadilla (1971, Cuba) colaboran en una práctica artística amplia y experimental. A partir de una labor de investigación, su obra traza las intersecciones entre la historia, la cultura material y la política en una variedad de medios que incluyen la performance, la escultura, el sonido, el vídeo y la fotografía.

Para esta muestra en la Fundació Antoni Tàpies, la primera de carácter monográfico en el Estado español, Allora & Calzadilla presentan una selección de obras producidas entre 2005 y 2018. La dimensión musical de estas piezas indica a los espectadores que aquí, muy posiblemente, lo visual se subordina a lo auditivo. Una obra conduce al visitante hasta otra, de modo que *Stop, Repair, Prepare: Variations on "Ode to Joy" for a Prepared Piano*, de 2008, puede llevar indistintamente al muro desde el que suena *Wake Up*, de 2007, o a la planta superior en la que *Hope Hippo*, de 2005, puede ser percibida gracias a las alertas de un silbato.

La exposición ni siquiera ha merecido un título específico, más allá del nombre de los dos artistas. Porque, como dice Jacques Attali, "en la composición, producir es en primer lugar y por encima de todo aceptar el placer de producir las diferencias". De este modo la composición de Allora & Calzadilla convoca una multiplicidad de formas de estar en el mundo, formas de existencia que remiten a lo humano y a lo animal, a lo orgánico y a lo mineral. Para

estos artistas lo acústico representa una expansión ininterrumpida que desafía la concepción perimetral del espacio museístico.

Pero puede que –a pesar de estas advertencias– el espectador se enfrente a obras cuyo aspecto sea el de un dispositivo inactivo, mientras otras suenan o están siendo activadas por los intérpretes. Esa condición poco usual evoca el trasfondo en el que Allora & Calzadilla generan su obra. Un contexto marcado por la crisis múltiple que azota Puerto Rico, en especial la económica y la ecológica. El paso de los huracanes Irma y María a finales del pasado mes de septiembre ha dejado tras de sí una situación de emergencia que ha agravado la situación de la isla. La población se ha visto resignada a esperar la ayuda del exterior, lo que es –de acuerdo con el sociólogo Javier Auyero– un signo patente de otra forma de subordinación política.

Una catástrofe que revela que el déficit económico es también reflejo de un déficit democrático, el mismo que mantiene a Puerto Rico bajo un régimen de colonialidad encubierta. Una ambiciosa obra como *Puerto Rican Light (Cueva Vientos)*, encargada e instalada por la Dia Art Foundation en Guayanilla-Peñuelas y cuya exposición se ha clausurado hace pocos días, se introduce ahora en la Fundació Antoni Tàpies sin una presencia material física. Lo hace mediante un debate y una proyección que convierten la obra en un rumor. Una obra de la que se habla sin necesidad de haberla visto.

Wake Up, 2007

[Nivel -1]

Instalación de luz y sonido, con encargos de Jaimie Branch (EE.UU.), Stephen Burns (EE.UU.), Dennis González (EE.UU.), Franz Hautzinger (Austria), Ingrid Jensen (Canadá), Leonel Kaplan (Argentina), Mazen Kerbaj (Libano), Joan Magrané Figuera (Cataluña), Paul Smoker (EE.UU.), Natsuki Tamura (Japón) y Birgit Uhler (Alemania)

Dimensiones variables

Cortesía de los artistas

Con la colaboración especial del Palau de la Música Catalana.

Consultar los horarios de la performance en la web www.fundaciotapies.org.

Wake Up es una instalación de luz y sonido donde un grupo de trompetistas de vanguardia, a petición de los artistas, interpretan *Reveille*, el toque de diana militar que indica a los soldados que es hora de despertarse y de empezar el día marcial. Los trompetistas interpretan y rehacen sónicamente este documento petrificado de la historia musical, lo revigorizan con nuevas asociaciones y significados y llevan la melodía original mucho más allá de su origen militar, en algunos casos hasta el punto de hacerla irreconocible. Como resultado, *Wake Up* se convierte en una plataforma de experimentación avanzada sobre las posibilidades de la trompeta como instrumento creativo, y la sitúa a una gran distancia de su origen en la tradición militar.

Stop, Repair, Prepare: Variations on "Ode to Joy" for a Prepared Piano, 2008

[Nivel -1]

Piano Bechstein modificado, pianista

101 x 170 x 220 cm

Duración: 15 min (aprox.)

Cortesía Castello di Rivoli

Intérpretes: Luca Ieracitano y Adrià Bravo Hernández. Con la colaboración especial de la Escuela Superior de Música de Cataluña / ESMUC Contemporània.

Consultar los horarios de la performance en la web www.fundaciotapies.org.

Un piano Bechstein de principios del siglo xx presenta un agujero en su centro, un hueco en el que un pianista puede meterse de pie para tocar el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Conocida habitualmente como *Himno a la alegría*, su famoso coro final se ha invocado durante mucho tiempo como representación musical de la fraternidad humana y de la hermandad universal en contextos ideológicamente tan variopintos como la Revolución Cultural china, la Rodesia del supremacismo blanco de Ian Smith y el Tercer Reich, entre otros muchos. Hoy es el himno oficial de la Unión Europea. En una extensión tanto de la idea de piano «preparado» como de pianista, el intérprete se coloca en el hueco practicado en el instrumento y resitúa la digitación de las teclas al revés; al mismo tiempo, empuja suavemente el instrumento para trazar un itinerario a través del espacio expositivo.

Apotomē, 2013

[Auditorio de la Fundació]

Película de 16 mm transferida a HD, color, sonido

Duración: 23 min y 9 s

Cortesía Galerie Chantal Crousel

Apotomē toma como punto de partida el intento histórico humano, en el contexto de la Revolución Francesa, por comunicarse y crear nuevas relaciones con una serie de animales en cautividad, en este caso dos elefantes cariñosamente bautizados con los nombres de Hans y Parkie (o Marguerite), que llegaron al Museo de Historia Natural de París en marzo de 1798 como botín de guerra. En una investigación paralela, los artistas descubrieron a Tim Storms, un hombre con unas dotes vocales extraordinarias. Storms posee la voz más grave del mundo, capaz de llegar a notas tan bajas como un sol -7 (0,189 Hz), lo que significa siete octavas completas por debajo del sol más grave producido por un piano. De hecho, la nota es tan grave que solo un animal tan grande como un elefante puede llegar a oírla.

Lifespan, 2014

[Nivel -1]

Muestra mineral del período hádico (gneis del río Acasta, al noroeste de Canadá), 3 vocalistas

Duración: 15 min (aprox.)

Composición: David Lang

Cortesía de los artistas

Intérpretes: Mariona Llobera, Daniel Morales y Germán de la Riva, cantores del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana bajo la dirección de Simon Halsey.

Consultar los horarios de la performance en la web www.fundaciotapies.org.

En *Lifespan* tres vocalistas interpretan una composición de David Lang silbando y resoplando frente a una piedra del período hádico, de cuatro mil millones de años de antigüedad, que cuelga del techo. El aliento de los cantantes empuja sutilmente la piedra como si fuera un péndulo, y se puede considerar una forma poética de movimiento mecánico. Al poner en contacto por primera vez esta muestra mineral con seres humanos, la performance relaciona el momento presente con el del origen de la Tierra, una época en que ningún ser vivo contemplaba la transformación ecológica del planeta.

Temperament and the Wolf, 2014

[Nivel -1]

Performance

Cortesía de los artistas

Apoyo coreográfico: Rebecca Davies y Margherita Bergamo. Con un agradecimiento especial a los sesenta voluntarios participantes.

4 de febrero de 2018. Consultar nuevas fechas en la web www.fundaciotapies.org.

Temperament and the Wolf es un experimento sobre los límites de la sintonía social y sobre la naturaleza de las reacciones afectivas corporales en las respuestas humanas. El proyecto toma como punto de partida el quinto lobo, un intervalo musical anómalo que produce un tono severamente discordante que se parece a un aullido de lobo. Es más, lo expande hasta que consigue encajar en él el temperamento psicológico, determinado mediante un saludo con un apretón de manos. En el momento de entrar en la galería, los visitantes se encuentran ante dos filas de personas que trabajan en labores táctiles: por ejemplo, son músicos, masajistas, fisioterapeutas, artistas marciales, calígrafos, granjeros, ceramistas, mecánicos, albañiles, carpinteros, peluqueros, cocineros, médicos o veterinarios, entre muchas otras posibilidades. Todas ellas tienden la mano al público que entra en la galería. El gesto actúa como una interrupción de la entrada normativa en el espacio expositivo.

Puerto Rican Light

(*Cueva Vientos*), 2015-2018

[Auditorio de la Fundació]

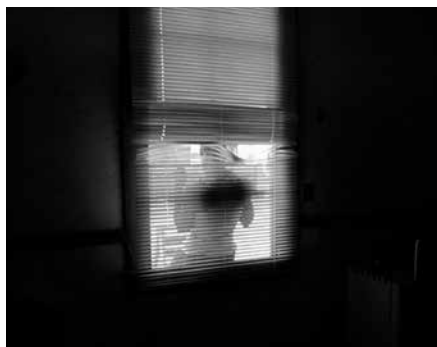
Encargo *site-specific* de la Dia Art Foundation en Guayanilla-Peñuelas, Puerto Rico

Seminario y proyección

Cortesía de los artistas

Consultar las fechas y los participantes en la web: www.fundaciotapies.org.

La obra de Allora & Calzadilla *Puerto Rican Light* (*Cueva Vientos*), un encargo de larga duración de la Dia Art Foundation para Guayanilla-Peñuelas (Puerto Rico) para un espacio físico concreto, amplía el concepto arquitectónico de la cueva y reubica la obra de arte lumínica de Dan Flavin *Puerto Rican Light* (*to Jeanie Blake*), de 1965, impulsándola con energía solar, en una caverna calcárea de treinta millones de años de antigüedad. La exposición estuvo abierta al público durante más de dos años, del 23 de septiembre del 2015 al 31 de enero de 2018, y se ha desmantelado pocas semanas antes de que se inaugure la exposición de la Fundació Antoni Tàpies. La presente exposición establece un diálogo con *Puerto Rican Light* (*Cueva Vientos*) y propone una meditación sobre la obra de arte como nota de fondo y como imagen residual que atraviesa toda la exposición.

A Man Screaming is Not a Dancing Bear, 2008

[Nivel 2]

Película de súper 16 mm, color, sonido

Duración: 11 min y 15 s

Cortesía Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21)

A Man Screaming is Not a Dancing Bear ofrece el marco necesario para el testimonio ecológico y la defensa de una justicia medioambiental en el paisaje traumatizado de la Nueva Orleans después del Katrina. La película se centra en dos escenarios: el interior de una casa inundada del Lower Ninth Ward, el barrio históricamente pobre y de mayoría negra que quedó arrasado por el fallo del sistema de diques, y las marismas de la parte baja del delta del Misisipi donde está ubicada la ciudad de Nueva Orleans. La película muestra un habitante del Ninth Ward, Isaiah McCormick, «tocando» un juego de persianas de su casa. Los ritmos de percusión que genera con este instrumento casero, un gesto que inevitablemente evoca los grandes experimentos musicales del Misisipi, exponen la parte interior de la casa a la luz exterior y generan un parpadeo inconstante que deja a la vista los sedimentos, las marcas y los restos irregulares provocados por los hechos recientes.

Raptor's Rapture, 2012

[Palau de la Música Catalana]

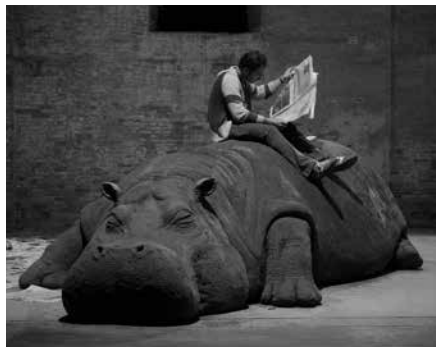
Película de súper 16 mm pasada a vídeo en HD, color, sonido

Duración: 23 min y 30 s

Cortesía Galerie Chantal Crousel, Lisson Gallery, Kurimanzutto y Gladstone Gallery

Más información en la web:
www.fundaciotapies.org.

Bernadette Käffer, una flautista especializada en instrumentos prehistóricos, intenta tocar el instrumento musical más antiguo que se ha hallado: una flauta tallada por el Homo sapiens, hace 35.000 años, a partir de un hueso del ala de un buitre común. Este artefacto arqueológico aporta más luz sobre el papel de la música en el desarrollo social, la expansión territorial y la supervivencia evolutiva de los primeros humanos. Käffer descubre el antiguo sonido de la flauta en presencia de un buitre común vivo, y así conecta un descendiente vivo con su antepasado a través de un rastro acústico de la cultura humana prehistórica.

Hope Hippo, 2005

[Nivel 1]

Barro, silbato, periódico, intérprete

487 x 152 x 121 cm

Cortesía Gladstone Gallery

Escultura realizada por Marga de la Llana con la colaboración de los alumnos de la Escuela Massana (Escuela de Arte y Diseño) y la Llotja (Escuela Superior de Diseño y Arte): Omar Aberqi Peters, Mikel Adán Tolosa, Raúl Barbero Vinuesa, Yoel Díaz del Caño, Alejandro Escribano Ocaña, Elena García Gómez, Virginia Gil Pérez, Irene Lenis Mundet, Pere Josep Llopart Lluch, Álvaro López Efea, Xènia Martínez Llanas, Jorge Moreno Santos, Isabel Mur Crespo, Clara Vallejo Baruosell, Júlia Ventura Ricart y Carles Turó.

Es evidente que *Hope Hippo* posee un imperativo contransmemorístico. La obra experimenta con la práctica escultural anticuada de reproducir una forma animal en tres dimensiones. Y, sin embargo, degrada la función alegórica que suelen tener los caballos en los típicos monumentos ecuestres. En vez de un caballo de guerra cuya estatura quiera reflejar el cuerpo erecto y belicoso de su dueño humano, los artistas invocan a su monstruoso primo etimológico, el *hippopotamus* o *caballo de río*. En contraste con los materiales elevados y perdurables propios de la escultura clásica, como el mármol o el bronce, esta criatura cobra vida en una sustancia amenazada por la decadencia, el barro de río o arcilla; así, ofrece su cuerpo descomunal y feculento como atalaya desde donde un denunciante humano puede, mientras lee las noticias del mundo, usar el silbato para advertir de la injusticia.

Sweat Glands, Sweat Lands, 2006

[Terraza]

Vídeo en SD, color, sonido

2 min 21 s

Cortesía Galerie Chantal Crousel

Sweat Glands, Sweat Lands es un ensayo visual, lírico y musical. Se asa un cerdo en una hoguera al aire libre, con el espetón sujeto a la rueda trasera de un coche. Cuando el coche acelera, el cerdo gira a diferentes velocidades, mientras la voz de Residente Calle 13, un joven cantante de reguetón de Puerto Rico, se dirige al espectador en español. Menciona los ejemplos de organizaciones sociales no humanas, como las de los murciélagos, las termitas y las hormigas a modo de posibles formas alternativas de vivir en comunidad, y describe una vía posible a través de la experiencia contemporánea. Parte realidad, parte ficción, el mundo sobrecalentado, superpoblado, restringido y asfixiado que describe es un estado hostil y antagonico de orden y desorden, calor y exceso, civismo y barbarie en una era de globalización armada.

Mediación de la exposición *Allora & Calzadilla* a cargo de los alumnos de la Universidad de Barcelona: Carme Alcové Sardà, Roc Domingo Puig, Laia Giol, Mireia Oltra Pujol, Mireia Pons Fort, Bruna Ribas Hortal, Magí Ribot Manso, Marta Rossell Chust y Aire-na Thauil Caubet. Y la alumna de Massana. Escola d'Art i Disseny: Maria Losada Pérez. Este programa de prácticas se enmarca en el proyecto de investigación *Laboratorio de mediaciones*.

Actividades

Laboratorio de mediaciones

Curso de formación y programa de prácticas extracurriculares en torno a la mediación. La acogida de los públicos en los museos y centros de arte, teniendo en cuenta las necesidades de todos los agentes implicados, institución, trabajadores culturales y públicos, exige una reflexión urgente, tanto por lo que se refiere a los referentes de las prácticas institucionales como en el campo de la acción.

Más información sobre las fechas y los participantes en:

www.fundaciotapies.org.

Aproximaciones

Visita guiada a las exposiciones *Allora & Calzadilla* y *Antoni Tàpies. T de Teresa*.

Duración: 1 h 15 min. | Calendario: todos los sábados, a las 17.00 h. | Precio: gratuito con la entrada al museo. | No es necesario realizar una reserva previa. Aforo limitado.

La Noche de los Museos

Visitas comentadas a las exposiciones con motivo de la Noche de los Museos 2018.

Calendario: sábado 19 de mayo de 2018, a partir de las 19.30 h. | Precio: gratuito. | Aforo limitado. Inscripciones según el orden de llegada.

Visita para los Amigos

Visita exclusiva para los Amigos de la Fundació Antoni Tàpies a la exposición *Allora & Calzadilla* a cargo de Carles Guerra, director de la Fundació y cocomisario de la exposición.

Duración: 1 h. | Calendario: viernes 16 de marzo de 2018, a las 18.30 h.

| Precio: gratuito. | Aforo limitado.

Inscripción previa: amics@ftapies.com.

¡Un hipopótamo en el museo!

Actividad en torno a la exposición *Allora & Calzadilla*.

Duración: 1 h 30 min. | Calendario: domingos 11 de febrero, 4 de marzo y 15 de abril de 2018, a las 12.00 h.

| Grupo de edad: niños y niñas de 6 a 12 años con sus acompañantes.

| Precio: 4 € por persona. | Aforo limitado. Inscripción previa: reserves@ftapies.com.

Consulte la web para conocer más actividades: www.fundaciotapies.org

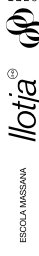
Imágenes: © Allora & Calzadilla, 2018 DL: B-2776-2018

Patrocinadores institucionales
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Con el soporte de
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
TBA21, Galerie Chantal Crousel, Lisson
Gallery, Kurimanzutto, Gladstone Gallery.

Colaboradores especiales

Colaboradores
Titi FLUVIA
BOVIS GROUP

