

«ITZIAR OKARIZ. RESPIRACIÓN Y OTROS SONIDOS»

Comisariado por Cèlia del Diego

Planta 0

27.10.2018 – 06.01.2019

«LOS MÁRGENES

PRODUCCIONES AFECTIVAS, POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DESDE DENTRO Y FUERA

DE UN TERRITORIO»

Comisariado por Jordi Antas y Antoni Jové

Planta 1

«SONIDOS DE AGUA»

Espacio miniPanera

«SEQÜÈNCIA EDITORIAL II»

Centre de documentació

27.10.2018 – 24.02.2019

Tipógrafo en residencia 2018:

La Coma Studio

Dossier de premsa

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

centre d'art la panera

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

El Centre d'Art la Panera abre su nuevo programa expositivo, el próximo sábado 27 de octubre, a las 12:00 h.

Atención a los medios el mismo sábado, a las 11:30 h.

Asistirán a la inauguración:

- **Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida**
- **Montserrat Parra, concejal de cultura**
- **Cèlia del Diego, directora del Centre d'Art la Panera y comisaria de «Itziar Okariz. Respiración y otros sonidos»**

Respiración y otros sonidos»

- **Itziar Okariz, artista**
- **Albert Bayona, Martin Llavaneras y Bárbara Sánchez Barroso, artistas**
- **Jordi Antas y Antoni Jové, comisarios de la exposición «Los márgenes. Producciones afectivas, políticas y estéticas desde dentro y fuera de un territorio »**
- **Txuma Sánchez y Oriol Fontdevila, directores artísticos de la Sala d'Art Jove**
- **Pau Elias, músico**

Se podrán ver las exposiciones:

«ITZIAR OKARIZ. RESPIRACIÓ I ALTRES SONS» Comisariada por Cèlia del Diego

«LOS MÁRGENES. PRODUCCIONES AFECTIVAS, POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DESDE DENTRO Y FUERA DE UN TERRITORIO» Comisariada por Jordi Antas y Antoni Jové

«SONIDOS DE AGUA» de Pau Elias

«SEQÜÈNCIA EDITORIAL II»

Planta 0

«ITZIAR OKARIZ. RESPIRACIÓN Y OTROS SONIDOS»

Comisariado por Cèlia del Diego

27.10.2018 – 06.01 2019

La expresión más in/significante del signo

La voz de Itziar Okariz y de sus colaboradores invade la planta baja de La Panera. El *grano de la voz*, tomando prestada la expresión de Roland Barthes, es el encargado de cosificar la invisibilidad de aquellos que habitan la muestra «Respiración y otros sonidos», quien traduce la imagen mental de la palabra a su representación sonora. La artista, que se resiste a la normativización y a las convenciones propias del lenguaje, experimenta con su desarticulación en busca de unidades de significación mínimas: sonidos, palabras, gritos, gestos, están aislados, descentrados, fragmentados, amplificados y repetidos, una vez, y otra, y otra, y otra.

Pero la repetición nunca sucede del mismo modo. Aunque quizás aparentemente no modifique nada en el objeto que se repite, sí lo hace en quien la contempla, y no solo porque la espera del elemento repetido suponga una anticipación de ese que previamente ya se ha retenido en la memoria, sino sobre todo porque —como dice Gilles Deleuze en su ensayo *Diferencia y repetición*— «el modo como la sensación, la percepción, pero también la necesidad y la herencia, el aprendizaje y el instinto, la inteligencia y la memoria participan de la repetición se mide en cada caso por la combinación de formas de repetición, por los niveles en los que se elaboran estas combinaciones, por la puesta en relación de estos niveles...». Cada una de las repeticiones ocurre en unas circunstancias y en un tiempo específicos que la hacen necesariamente única (e irrepetible). Cada nueva reproducción cede el espacio a la posibilidad de ser recibida por el visitante de un modo diferenciado, y de ser dotada así de nuevas significaciones.

La exposición se abre en un estado de latencia en el que aparentemente nada sucede y al mismo tiempo todo está por suceder. Dos altavoces y una imagen congelada acechan silentes sendos momentos de activación. Por un lado, el registro de la *performance Contrarywise* (2010), donde Itziar Okariz estudia las posibilidades comunicativas que le ofrecen los adverbios de afirmación y de negación, y entra en diálogo con ella misma gracias al efecto espejo que le proporciona un

dispositivo electrónico que le devuelve su propia voz con un retraso variable. Los giros imprevisibles que se producen en este desdoblamiento, tanto con respecto a la alternancia ritmada entre los síes y los noes como con respecto a la gradación de entonaciones, hacen evolucionar la conversación de la convicción a la duda, de la conformidad a la discusión. En la misma línea de investigación se sitúa *Irrintzi. Repetición* (2007), el documento videográfico de una acción que la artista realizó a puerta cerrada en los espacios del Museo Guggenheim de Bilbao. El *irrintzi* es una forma de lenguaje primigenia de la tradición vasca mediante la cual los pastores se comunicaban entre los valles gracias a la reverberación que les proporcionaban las montañas, y que con el tiempo se ha convertido en un símbolo identitario de celebración de la cultura vasca, e incluso en una herramienta de reivindicación política. Un grito ancestral que la artista ha puesto a prueba en múltiples ocasiones. En el espacio de La Panera, y con una frecuencia establecida, los *irrintzis* de Okariz irrumpen sin previo aviso y resuenan por todas partes, hasta el punto de cortocircuitar por unos instantes las demás intervenciones de la exposición.

La *performance* ha sido transferida al espacio expositivo mediante una instalación que disocia la imagen del sonido. Este es un recurso en el que la artista está profundizando en sus trabajos más recientes, por ejemplo en *Las estatuas* (2018), que es una colección abierta de grabaciones de las conversaciones que mantiene con objetos inanimados como *La musa* de Brancusi, en el Guggenheim de Nueva York, o un atleta griego y un relicario del siglo XVI, en el Metropolitan. En ellas, la acción es grabada por la cámara de un móvil en la que se filtra el sonido ambiental del museo, pero no alcanza a capturar la voz de la artista. En este trabajo la narración se construye a partir de las ausencias que se generan por el desconocimiento de los contenidos de estas «conversaciones» (unilaterales) de las que solo percibimos el rastro. La propuesta pone en cuestión los estándares del acto comunicativo, de la misma manera que las acciones de *Mear en espacios públicos y privados* o *Trepar edificios públicos supusieron* un desafío a las normativas de comportamiento establecidas en estos espacios.

La relación de seducción entre la cámara y la experiencia física de acciones más o menos comunes, como hablar, saltar o bailar, han estado presentes a lo largo de toda su carrera. En *Un, dos, tres, pajarito inglés* (2018), el acto consciente de respirar unido a la práctica de la congelación del movimiento propia de este juego infantil vertebró la propuesta. Imagen y sonido son de nuevo discriminados. Siete altavoces antropomorfos reproducen de forma casi escultórica el ejercicio de figuración sonora de un tipo de respiración de yoga llamada *Ujjayi* o respiración

oceánica, que, como su nombre apunta, recuerda el rumor de las olas del mar. De acuerdo con las indicaciones de la artista, los intérpretes de este coro de respiraciones detenían su acción cuando la cámara los enfocaba. El tratamiento fragmentado y reiterado de la imagen azarosa registrada por la cámara y su proyección sobre los paneles acústicos que enmarcan la instalación la convierten casi en un patrón de estampación de resonancias orientales.

Esta experimentación con la fragmentación, con la capacidad de narración de lo ausente (que no se ve o no se oye), la diferencia que habita en la repetición, la latencia y el gesto congelado ritman una muestra protagonizada por la búsqueda del signo mínimo de identidad con el que Itziar Okariz pone en relación las posibilidades de construcción espacial que le ofrece la escultura con la identificación de los límites y la transgresión de las normas que desarrolla a lo largo de su dilatada trayectoria en la práctica de la *performance*, cuando ya hace cerca de veinticinco años de esos días en los que bailaba ante el objetivo al ritmo de la banda postpunk Siouxsie and the Banshees.

Cèlia del Diego
Directora del Centre d'Art La Panera

Respiración (2018)

Esta *performance* se construye a partir de un coro de respiraciones entre dos performers.

Ujjayi es un tipo de respiración que se utiliza en la práctica del yoga, de la que la artista es instructora. El sentido de la palabra *ujjayi* es «yo victorioso»; normalmente se traduce como «respiración oceánica», porque esa es la imagen que genera. Es importante el carácter figurativo de la pieza, entre el espacio abstracto del sonido de la respiración y la figuración que produce, como si el signo y el sentido estuvieran separados, fracturados.

La voz, la subjetividad, está implícita en la respiración individual, cada persona es identificable en su respiración, de modo que esta se constituye en un signo mínimo de la identidad del individuo.

Planta 1

«LOS MÁRGENES.

PRODUCCIONES AFECTIVAS, POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DESDE DENTRO Y FUERA DE UN TERRITORIO »

Comisariado por Jordi Antas y Antoni Jové

27.10.2018 – 24.02.2019

Albert Bayona / Martin Llavanas / Agnès Pe / Antoni Pinent / Bárbara Sánchez Barroso

Esta exposición colectiva despliega una parte del Arxiu Javelina, una iniciativa del Centre d'Art La Panera que pretende consolidar un escenario específico para las artes visuales en el contexto de las tierras de Lleida, con la voluntad de romper los límites entre los conceptos, a veces excluyentes, de centro y periferia.

La exposición debe permitir descubrir y redescubrir artistas nacidos en Lleida con unos trabajos en plena consonancia con el lenguaje de las artes visuales contemporáneas. El factor territorial solo es el punto de partida, dado que las obras seleccionadas están producidas al margen de condicionantes locales y se enmarcan en discursos de plena vigencia en el arte actual.

El proyecto expositivo se estructura en torno a una serie de artistas que trabajan distintos lenguajes audiovisuales, lejos de los formatos convencionales y subvirtiendo los marcos conceptuales y formales más convencionales e institucionalizados. «Los márgenes»

indaga distintas prácticas audiovisuales, como el cine de exposición, la *videoperformance*, el *found footage* o la instalación sonora.

El título «Los márgenes» alude a la naturaleza de los trabajos seleccionados, que queridamente se sitúan en oposición a los sistemas de representación institucionalizados en el ámbito audiovisual. Son artistas que, como Albert Bayona, prefieren rescatar y recontextualizar metrajes y filmaciones ya existentes, o como Antoni Pinent, indagar en la historia del cine experimental y hacer remakes de obras clásicas e incluso actualizarlas y ampliar su eco mediante las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología. Siguiendo en el ámbito audiovisual, Bárbara Sánchez Barroso apuesta por el cine de exposición, cuidando escrupulosamente su forma y contenido, pero al margen de lo previsible y reconocible. Por otro lado, también encontramos artistas que desbordan el concepto de instalación, como Agnès Pe, y retoman actitudes que amplifican experiencias performativas de los sesenta, como lo demuestra Martin Llavaneras cuando se enfrenta a la naturaleza o al patrimonio cultural.

OBRAS

Antoni Pinent (Lleida, 1975)

GIOCONDA / FILM, 1999

#1 serie de 2

Caja de luz

70 × 125 × 20 cm

14 tiras de película de 35 mm dispuestas verticalmente (49 × 71,5 cm)

1 / 35mm, 2014-2018

Instalación de 4 tiras de película de 35 mm

100 × 35 cm (de arriba abajo: 1 pulgada, 1 pie, 1 segundo, 1 metro)

KINOSTURM KUBELKA / 16 variaciones, 2009

Instalación de 64 tiras de cine de 35 mm, dispuestas verticalmente

Detalles de proyección: 35 mm, blanco y negro, sonido, 1 min 36 s (2.304 fotogramas)

224 × 68,5 cm

QR CODE / FILM [#4], 2017-2018

Caja de luz

6 tiras de película (70 mm / 15 perf. IMAX) dispuestas horizontalmente

Contenido filme, incisión y corte hecho con láser

60 × 60 × 15 cm

Núm. 2, serie de 10 + 1 prueba de artista

Todas las obras son cortesía del artista

Antoni Pinent reivindica a ultranza la vigencia y necesidad de continuar trabajando el lenguaje cinematográfico en formato analógico. Con una sólida trayectoria internacional como cineasta, comisario e investigador, se mantiene firme en la defensa del cine experimental, alejado por completo de los circuitos comerciales y profundamente comprometido con el descubrimiento y redescubrimiento de nuevos modos de formalizar y conceptualizar el cine. A través de cuatro obras descubrimos parte del periplo creativo de este artista; desde la primera versión de *GIOCONDA / FILM* (1999), producida en Lleida, hasta *QR CODE / FILM [#4]* (2017-2018), producida en Venecia, encontramos un nexo común: la revalorización del material cinematográfico en sí mismo y su posterior transformación para hacer emerger distintos discursos teóricos y narrativos. *GIOCONDA / FILM* supone la incorporación de la cuarta dimensión (el tiempo) y el sonido (la pista de audio óptico) en una pintura clásica e icónica. La reflexión más pura sobre el formato cinematográfico la encontramos en *1 / 35mm* (2014-2018), donde los fotogramas se nos muestran en su desnudez. *KINOSTURM KUBELKA / 16 variaciones* (2009) es un *remake* de la película *Arnulf Rainer* (1958-1960), de Peter Kubelka, un referente del cine experimental. Finalmente, *QR CODE / FILM [#4]* supone una nueva investigación de Antoni Pinent, que le permite combinar los formatos analógicos y digitales a través de la incorporación de los códigos QR en una serie de objetos-filme que nos permiten visionar en nuestros dispositivos (móviles, *tablets*, etc.) las películas que encontramos en el espacio expositivo. Asimismo, en esta pieza hace un homenaje a Eadweard Muybridge, inventor de la cronofotografía, precedente del cine.

Agnès Pe (Lleida, 1985)

LRAX (Light Range Acoustic Xenomorph), 2018

Instalación sonora

Cortesía de la artista

LRAX (Light Range Acoustic Xenomorph) investiga el sonido como arma desde una plataforma mucho más amplia, que la artista denomina «Jericó». El sonido *LRAX* se proyecta mediante unos dispositivos o entidades sensibles a la luz que generan un tipo de frecuencia, lo que provoca cierta desorientación. Una obra a medio camino entre la instalación sonora y el cine de ciencia ficción, que fusiona múltiples campos de interés a partir de crear un imaginario entre seres agresivos (referencia a los antagonistas de la saga *Alien*), diseñados como armas para destruir la humanidad, y el aviso por megafonía a un tumulto de manifestantes, en el momento que se va a iniciar la dispersión mediante cañones sónicos.

Martin Llanereras (Lleida, 1983)

Overlay, 2013

Película, 16 mm, 5'

The power of the press belongs to those who can operate one, 2014

Piedra litográfica caliza, tinta de impresión litográfica

50 x 45 x 2,5 cm

Todas las obras son cortesía del artista

Overlay (2013) es una película en 16 mm, en la que el artista intenta escalar un menhir de finales del período Neolítico. Una presencia *performativa* mediante el cuerpo del artista, que asocia la naturaleza material del monumento con la práctica deportiva de la escalada. Un reconocimiento gestual y matérico centrado en el carácter ambiguo de la escultura y en el constructo cultural como hábitat para el trabajo en arte.

The power of the press belongs to those who can operate one (2014) recupera una piedra litográfica quebrada durante el proceso reiterado de reproducción de copias litográficas. Ésta matriz industrial, sedimento orgánico y artefacto tecnológico, evidencia la erosión

implícita en la producción de imágenes, un negativo material restante que el artista relaciona con los ciclos vitales y el flujo constante de las materias primas.

Bárbara Sánchez Barroso (Lleida, 1987)

La Odisea, 2018

Videoproyección, 17', y documentación

Cortesía de la artista

Obra producida por la Fundació Joan Miró, Barcelona

La Odisea parte de un recuerdo de infancia y, mediante una revisión libre del mito de Odiseo en clave femenina, relata un viaje que ella misma emprende por el mar con la voluntad de reconstruir sus propios orígenes: encontrar una cueva en una isla donde fue supuestamente concebida. Más que un enclave geográfico concreto, dicho lugar es un espacio mental y arquetípico que en el filme funciona como representación simbólica y metafórica de varios conceptos: el espacio ficticio, el inconsciente, la noción mítica del origen e incluso la vida intrauterina. Nos hallamos entre la ficción y la narración biográfica, con la pulsión inherente a la naturaleza humana de transformar la experiencia en narración.

Albert Bayona (Lleida, 1954)

Cosmonaut, 2015

Vídeo digital, 5'

Insensatez, 2018

Videoproyección, 8'15''

Todas las obras son cortesía del artista

A través de dos obras audiovisuales podemos descubrir cómo este artista trabaja a partir de materiales propios y otros ajenos recombiniéndolos para generar nuevos significados y contenidos.

Cosmonaut (2015) conforma un desdoblamiento antiheroico utilizando diferentes cortes de filmación y la superposición de escenas. Un reciclaje audiovisual que crea una

pequeña historia en la que rompe los patrones establecidos enfatizando y satirizando los medios de comunicación de la era digital.

Insensatez (2018) es una pieza de nueva producción en que se muestran dos escenas simultáneas. Una de ellas, el primer plano de un árbol, da paso a la escena de un jardinero cortando el árbol hasta descubrirnos el paisaje que hay detrás. La otra escena transcurre en un parque, donde Lidia (Jeanne Moreau), junto a un árbol, le dice a Giovanni (Marcello Mastroianni), en la película *La notte* (Michelangelo Antonioni, 1961), que ya no lo ama, y continúa leyendo una carta de amor que él le había escrito, pero que él no recuerda. Giovanni reacciona tratando de seducirla, mientras la cámara gira y abandona la escena para reunirse con el paisaje. Un relato amable y amargo al mismo tiempo, que transcurre entre un simbolismo irónico a la vez que posromántico.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: «JABALINAS, ARPONES Y LANZAMIENTOS»

Conferencia audiovisual de Bárbara Sánchez Barroso

«Yo ya estuve aquí. Fricciones entre realidad y ficción en mi videografía»

Espai Funatic

Martes 30 de octubre de 2018, a las 11:30 h

Lanzamiento de proyectos del Arxiu Javelina con la presencia de los artistas del archivo y de los comisarios y comisarias Ángel Calvo Ulloa, Julia Morandeira, Irina Mutt y Marta Ramos Yzquierdo

Centre d'Art La Panera

Sábados 17 y 24 de noviembre de 2018, de 10:00 a 14:00 h

Encuentro con la PAAC (Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya)

Centre d'Art La Panera

Sábado 24 de noviembre de 2018, a las 16:00 h

Encuentro de espacios y promotores de las artes visuales del área de Lleida

En el marco de la asamblea de Xarxaprod

Centre d'Art La Panera

Viernes 30 de noviembre de 2018

Debate entre Martin Llavaneras y el comisario Alejandro Alonso Díaz

Centre d'Art La Panera

Sábado 1 de diciembre de 2018, a las 12:00 h

Conferencia audiovisual de Antoni Pinent

«Antoni Pinent / Entre perforaciones»

Espai Funatic

Viernes 14 de diciembre de 2018, a las 11:30 h

Taller y concierto familiar de Navidad a cargo de Pau Elias

«Aquadonia, música y agua»

Sábado 22 de diciembre de 2018

Taller: de las 10:30 a las 11:30 h

Concierto: a las 12:00 h

Plazas limitadas. Hay que inscribirse en educaciolapanera@paeria.es.

Concierto de Agnès Pe, «LRAX (live / en viu)», y presentación del catálogo de la exposición

Centre d'Art La Panera

Viernes 25 de enero de 2019, a las 19:00 h

Conferencia audiovisual de Albert Bayona

«Everything is a Remix»

Espai Funatic

Jueves 7 de febrero de 2019, a las 19:00 h

Planta 1

«SEQÜÈNCIA EDITORIAL II»

Ediciones de la *Sala d'Art Jove* y *La Panera*, 2017 y 2018

Centro de documentación

27.10.2018 – 24.02.2019

Miquel Cañellas / Pablo Lerma / Pol Masip / Guillem S. Arquer

Las cuatro últimas publicaciones editadas conjuntamente por la Sala d'Art Jove y el Centre d'Art la Panera, seleccionadas a través de la convocatoria anual que fa la Generalitat de Catalunya.

PUBLICACIONES:

Miquel Cañellas

El olor de una montaña por dentro

Pablo Lerma

Greenfield. The Archive

Pol Masip

104 viviendas

Guillem S. Arquer

Terra incògnita

TIPÓGRAF EN RESIDENCIA 2018

La Coma Studio

La Coma Studio: el año 2015 inician su proyecto personal una pareja de jóvenes diseñadores gráficos formados en la Escuela Massana y en la Escuela EINA de Barcelona. Desarrollan proyectos de identidad y editorial, dando siempre un papel principal al concepto, la simplicidad formal y la tipografía.

Entienden el recurso tipográfico como una herramienta vertebradora del discurso gráfico, y lo utilizan tanto a partir de la experimentación física como de la exploración de su propia morfología. Por otro lado, aplican su visión singular, artística y sensorial del diseño gráfico en la formalización de sus proyectos.

Planta 1

«SONIDOS DE AGUA» de Pau Elias

Espacio miniPanera

27.10.2018 – 24.02.2019

En esta ocasión Pau Elias colonizará el espacio miniPanera para realizar una instalación sonora con botellas llenas de agua de distintas texturas, colores y sonidos. Esta muestra ofrece una experiencia sensorial, en la que la luz y el sonido crearán una atmósfera idónea para acercarnos al juego sensorial en familia.

Pau Elias es un músico especializado en pedagogía del lenguaje y educación musical. Cursó sus estudios en el Musikene de San Sebastián. Desde 2014 lleva a cabo Aquafonia, un proyecto pedagógico musical que experimenta las propiedades musicales del agua. Parte de la percusión corporal para buscar sonidos que nos transporten al medio acuático, de modo que crea breves composiciones con instrumentos «acuafónicos», lo que ofrece una experiencia sonora y visual con el agua como eje vertebrador.

CENTRE D'ART LA PANERA

Pl. de la Panera, 2

25002 Lleida

Tel. (+34) 973 26 21 85

www.lapanera.cat

Para más información o imágenes:

Comunicación y prensa:

comunicaciolapanera@paeria.cat

Imágenes: https://www.flickr.com/photos/la_panera/albums

Horarios:

De martes a viernes, de 10:0 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Sábado, de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Domingo y festivos, de 11:00 a 14:00 h

Lunes, cerrado

Visitas comentadas:

Sábado, a las 12:00 y a las 18:00 h

Domingo, a las 12:00 h

Reserva previa llamando al 973 26 21 85, o enviando un correo electrónico a

educaciolapanera@paeria.cat.

Organitza:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

centre d'art la panera

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Colabora:

AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

Fundació Joan Miró
* *J.M.* Barcelona

Generalitat
de Catalunya
**Departament
de Treball,
Afers Socials
i Famílies**

S A L A
A R T E
J O R V E
A R T A
S A L A
A R T A
J O V E

**SCREEN
BOX**

