



**"Una máquina, una fábrica, un cuerpo...
Arqueología y Memoria de los Espacios Industriales"**

Comisario: Alberto Sánchez Balmisa

Del 6 de mayo al 30 de agosto de 2009

Exposición coproducida por el Centre d'Art la Panera (Lleida) y el Museo Universitario de Arte contemporáneo (México)

La exposición y el catálogo han sido posibles gracias a la colaboración de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

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

www.lapanera.cat

**"Una Fábrica, una Máquina, un Cuerpo...
Arqueología y Memoria de los Espacios Industriales"**

Comisario: Alberto Sánchez Balmisa

Allora & Calzadilla - Oliver Boberg - Edward Burtynsky - Chen Chieh Jen - Octavi Comeron - Stéphane Couturier - Peter Downsbrough - Harun Farocki - Alicia Framis - Liam Gillick - Thomas Ruff.

Esta exposición pretende establecer una cartografía fragmentaria, y, por tanto, siempre incompleta, del modo en que la práctica artística contemporánea ha utilizado la producción industrial como una metáfora para explicar la condición del sujeto en un momento histórico, nuestro presente, en el que los regímenes de visibilidad de lo industrial han sido profundamente alterados por el tardocapitalismo.

La afinidad, más que evidente, entre algunas de las creaciones de esta exposición con algunas de las aportaciones más relevantes en el campo de la teoría crítica contemporánea no pretende ser tan sólo una simple ilustración de los escritos producidos desde la *intelligentsia*, sino una demostración de cómo los artistas se posicionan críticamente frente a los procesos de producción de la postmodernidad con obras que trascienden lo puramente visual y analizan los espacios fabriles de trabajo como textos complejos que ponen en juego multitud de claves económicas, sociales y culturales.

Fechas exposición

Del 6 de mayo al 30 de agosto de 2009 la exposición se podrá visitar en el Centre d'Art la Panera.

Del 17 de octubre de 2009 al 14 de febrero de 2010 la exposición se podrá visitar en el Museo Universitario de Arte contemporáneo de México.

www.lapanera.cat



ARTISTAS Y OBRAS EXPUESTAS

Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla
 Filadelfia, EEUU, 1974
 La Havana, Cuba, 1971

El trabajo de estos artistas se caracteriza por las referencias implícitas y explícitas que realizan sobre aspectos históricos, políticos y culturales, siguiendo una presentación de origen minimalista desde el punto de vista formal. Al mismo tiempo, sus obras se inscriben en un discurso postminimalista que plantea una relectura crítica de este movimiento histórico, dado que utilizan formas y objetos con intenciones que sobrepasan su naturaleza objetiva, con la intención de ir más allá de la célebre tautología minimalista "What you see is what you see" ("Lo que ves es lo que ves").

Ruin es una escultura realizada a partir de fragmentos de planchas metálicas procedentes de fábricas metalúrgicas. Toda una serie de elementos que estaban destinados al reciclaje y posterior transformación y consiguiente inserción en la cadena productiva, que terminan convirtiéndose en el testimonio de un proceso industrial. El orden de las diferentes piezas, el plegado y desplegado mediante bisagras, su distribución y diálogo con el espacio, amplían su condición de meros detritus, al mismo tiempo que adquieren un nuevo significado.

Las ideas de transformación y resignificación estaban presentes en la exposición "En(Tropics)" (Galerie Chantal Croussel, París, 2006), donde se presentó por primera vez *Ruin*. El concepto que vertebraba la muestra era el principio de entropía, que implica que los sistemas próximos están expuestos inevitablemente a un proceso de disolución y de neutralización en el tiempo.



Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla, *Ruin*, 2006
 Galerie Chantal Croussel, París

Oliver Boberg
 Herten, Alemania

Oliver Boberg se formó como pintor realista; sin embargo, la ornamentalidad que se desprendía de la pintura frustraba sus intenciones, hasta que se interesó por la fotografía y la imagen en movimiento. Su trabajo fotográfico y fílmico se basa en ilusiones meticulosamente elaboradas, que no han renunciado a la recreación de la realidad. Boberg concibe representaciones del mundo a partir de imágenes de lugares ordinarios –cafeterías, edificios anodinos, calles, puentes...– que capta en ciudades y pueblos. A partir de

este trabajo de campo, selecciona aquellas imágenes y detalles que le guiarán en la producción de maquetas tridimensionales que contribuirán, a su vez, a la individualización de unos espacios comunes y fácilmente reconocibles. Boberg, de alguna manera, trabaja como un escenógrafo; sin embargo, su rigurosidad y perfección consiguen convertir en arquetipos unos entornos anónimos y aparentemente insustanciales, a la vez que engaña nuestra mirada, ya que tomamos como real aquello que es un simulacro.

En la serie *Nacht-Orte (Lugares nocturnos)* se encuentra *Factory Site*, un cortometraje que consiste en un encuadre fijo del exterior de una fábrica, de la que no sabemos el nombre, ni dónde está ubicada, ni qué produce, a pesar de terminar conteniendo todas las fábricas. Se trata de una imagen particular que se convierte en universal.



Oliver Boberg. Factory site, 2002
Galeríe Lothar Albrecht, Frankfurt

Edward Burtynsky St. Catherine's, Ontario (Canadá), 1955

El tema principal de su trabajo es la transformación de la naturaleza por los procesos industriales: canteras, explotaciones petrolíferas, vertederos, astilleros... A partir de imágenes a gran escala y ricas en detalles documenta los cambios que experimenta nuestro planeta a nivel global.

Una de las zonas del mundo que últimamente más ha investigado es la China, un país que está viviendo una auténtica transformación social, política, económica y tecnológica que inevitablemente se traduce en la modificación del paisaje. Las diferentes series fotográficas que ha realizado le han permitido indagar en la renovación urbana de sus ciudades, ser testigo de la construcción de la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé –la central hidroeléctrica más grande del mundo y con consecuencias devastadoras sobre la naturaleza y las personas– y presenciar el abandono de la antigua industria pesada, emblema del distrito de Tiexi (nordeste), y su sustitución por manufacturas plenamente integradas en el suministro de bienes y complementos para las empresas multinacionales. Precisamente, la serie *Manufacturing* se refiere a este nuevo polo de crecimiento, situado en la provincia meridional de Guangdong, una zona que con la crisis económica actual ha experimentado, por primera vez, los efectos nocivos del capitalismo.

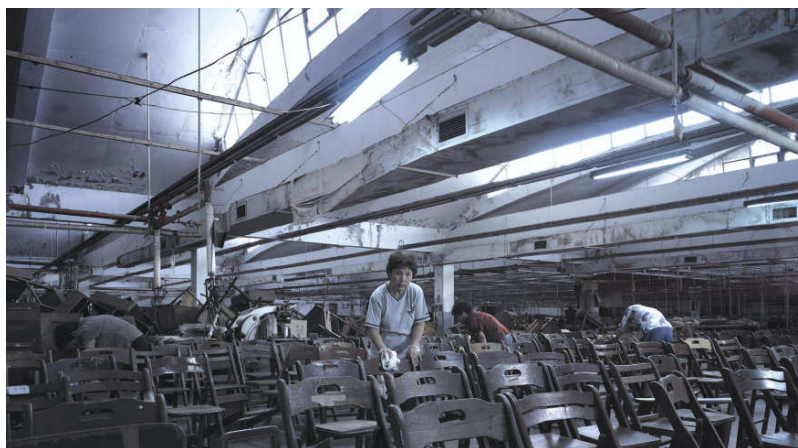


Edward Burtynsky. Manufacturing #4, 2005
Galeria Toni Tàpies, Barcelona

Chen Chieh Jen Taoyuan (Taiwán), 1960

Chen Chieh Jen, como taiwanés, ha sido testigo de los grandes cambios económicos y sociales que ha vivido su tierra natal. Como país de salarios bajos, se convirtió, durante la década de los sesenta, en uno de los principales centros productores de la industria textil. Sin embargo, a partir de 1990 la producción industrial se desplazó a países con salarios todavía más bajos, como por ejemplo la vecina China.

En cuanto al fenómeno de la deslocalización, en 2003 propuso a extrabajadores de la clausurada fábrica textil Lien Fu de Hong Kong que participaran en la filmación de un documental que tenía que tener como marco la factoría abandonada. El deseo expreso de las mujeres de no hablar comportó que la filmación se realizara sin sonido, hecho que ha contribuido a una mayor percepción del espacio y la actividad de las protagonistas. Por un lado, el espacio casi se ha convertido en una reliquia del pasado que nos revela su historia a partir de los objetos que todavía quedan: calendarios, periódicos, relojes, utensilios de trabajo, incluso pancartas y megáfonos que fueron utilizados en las protestas de los empleados poco antes de la clausura. Por otro lado, las antiguas trabajadoras aceptaron reanudar aquellas tareas que habían llevado a cabo durante más de veinte años, ahora, sin embargo, en un entorno completamente desbaratado. El alto contenido emocional que se desprende del lugar y de las protagonistas hace que este film trascienda su naturaleza documental.



Chen Chieh Jen. Factory, 2003
Galería La Fábrica, Madrid



Octavi Comeron Mataró, Barcelona, 1965

El trabajo industrial desaparece de nuestro campo de visión. Sus espacios son abandonados al compás de crisis sectoriales y reordenaciones urbanas. Las fábricas que fueron emblema de la capacidad productiva de Occidente son transformadas en museos y centros culturales, cuando no derribadas y reemplazadas por edificios de oficinas y áreas comerciales. Las chimeneas de ladrillo que dominaban las ciudades pasan a convertirse en símbolos de una época y una historia dejada atrás. El nuevo trabajador de la escena pública es el del trabajo inmaterial que se esparce por la sociedad del conocimiento y el sector de servicios. Sin embargo, el "fuera de campo" de esta imagen es evidente: mercancías de todo tipo siguen llegando a los comercios de nuestras ciudades y ocupando nuestras vidas. Pero el orden industrial, el que asocia la manufactura y el trabajo físico a los objetos que usamos y poseemos, el de los monos azules de los obreros dispuestos en la cadena de producción, sólo regresa a nuestras pantallas y a los titulares de los periódicos en los instantes de su desaparición. Su presencia pública es en ese instante doblemente "dramática". Lo es porque refleja su rostro humano y cómo cada factoría que cierra afecta a vidas reales. Pero también por su despliegue discursivo, por una narrativa más sutil que se abre en un segundo plano. Es en esos instantes de desaparición cuando las palabras de Foucault, "pas de libéralisme sans culture du danger", pueden leerse en todo su sentido, cuando la libertad del liberalismo y el peligro que la limita muestran su doble vínculo y su circularidad. Cada conflicto, cada señal y cada dato económico que parece amenazar la razón de aquella gubernamentalidad liberal surgida a finales del siglo xviii, le recupera y renueva sus principios originales: mayor disciplina (traducida en flexibilidad y desregularización), mayor (auto)control. El double bind con el que se sostiene nuestra economía de libertades y peligros del trabajo surge del modo en que esa gubernamentalidad se exhibe y se oculta en las distintas capas de su propia imagen.



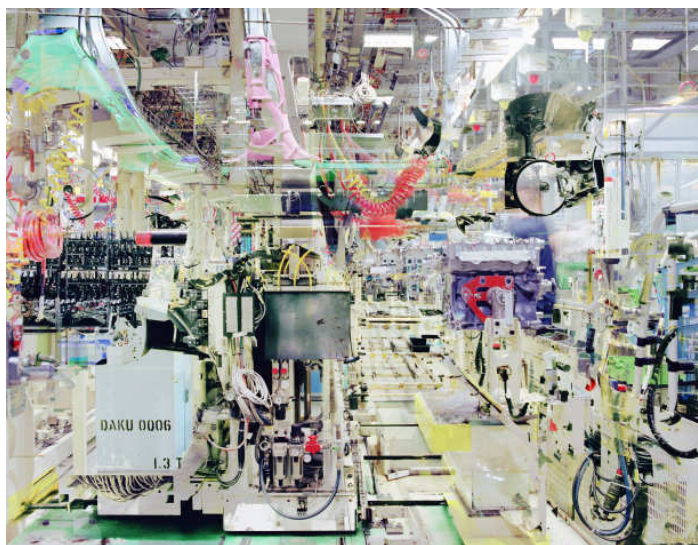
Octavi Comeron, Blue – Collar Suite no.2 : Lear's song, 2009
Fotografía: Xavier Arenós / Cortesía de l'artista

Stéphane Couturier Neully-sur-Seine (Francia), 1957

Este fotógrafo dedicó dos series a la fábrica Renault de Boulogne-Billancourt. La primera fecha de 1993, cuando se paró la producción, y la segunda, de 2003, poco antes de la demolición del complejo industrial. Paralelamente a este extenso trabajo, en el año 2000 se construyeron las fábricas de Toyota en Valenciennes, hecho que lo llevó a iniciar una nueva serie vinculada a las factorías automovilísticas.



La serie dedicada a Toyota, a la cual pertenecen estas fotografías, alberga cambios fundamentales en relación con el resto de trabajos del autor. Por un lado, a nivel técnico Couturier se decanta por la tecnología digital y, por el otro, a nivel conceptual es capaz de traducir en imágenes la transformación que ha sufrido la organización tayloriana del trabajo –estrictas y rígidas cadenas de producción– en la época de la globalización, en la que el trabajo se ha desmaterializado y deslocalizado. Un entorno fabril que podría parecer gigantesco y pesado, como consecuencia de la gran magnitud y sofisticación de la maquinaria, se convierte casi en abstracto a partir de la superposición de dos tomas fotográficas en una misma tirada. Este hecho genera unas imágenes en las que colores y formas se entrelazan dejando entrever fragmentos de maquinaria, vehículos y el rastro de acciones de robots y personas. Unas imágenes fluidas y con mucha fuerza plástica que no dejan de lado una intención documental.



Stéphane Couturier. Usine Toyota nº 10, 2005
Galerie Polaris, París.

Peter Downsborough Nueva Jersey (EEUU), 1940

Su obra abraza desde la escultura a la obra gráfica, pasando por la fotografía, el vídeo y el cine. La base de su trabajo es el interés por la arquitectura y explora la relación compleja entre ésta y el lenguaje y la tipografía. En sus vídeos el movimiento y el lenguaje son valorados en la medida que se pueden vincular al tiempo y al espacio, con el fin de representar y deconstruir la arquitectura moderna, urbana e industrial.

Este cortometraje fue filmado en espacios urbanos e industriales del norte de Kent, la zona más profundamente industrializada de este condado situado en el sureste de Londres. Downsborough alterna imágenes de centros urbanos con espacios fabriles o vinculados a la industria que están en tránsito de transformación o desaparición como consecuencia de un ambicioso plan de desarrollo que tiene que convertir la región en un centro comercial internacional. Kent tiene que sustituir su pasado ligado a la primera revolución industrial para entrar de lleno en la era postindustrial, en la que el conocimiento y las infraestructuras son primordiales. El autor rescata para nuestra mirada los contenedores del puerto de la isla de Grain, las caravanas de la isla de Sheppey... Una película hecha de espacios, que está estructurada por la tipografía, los bloques de palabras y la música de Xavier García Bardón y Benjamin Franklin del grupo post-rock Buffle.

Harun Farocki
Neutitschein (República Checa), 1944

Su dilatada trayectoria siempre ha estado vinculada al cine, hasta el punto que ha dirigido más de un centenar de largometrajes, documentales, películas de ensayo y videoinstalaciones. Su obra es una de las más sofisticadas, originales y complejas del cine alemán moderno. Según Gilles Deleuze, podemos llamar a sus filmes como "ensayos de clasificación de imágenes", dado que desarrolla una especie de ordenación de las imágenes con la voluntad de descubrir la ideología subyacente a la técnica, o la manera como esta técnica es capaz de generar nuevas estructuras de pensamiento. El tema de *Comparison via a Third* es el trabajo en las fábricas de ladrillos. Farocki muestra cómo se realiza la producción de este material para la construcción en tres modelos de sociedad distintos: la tradicional, la que se encuentra en vías de industrialización y la plenamente industrializada. La simple yuxtaposición a partir de continuos saltos espaciotemporales nos expone a diferentes realidades que desconocemos –ya sea por la comodidad propiciada por el bienestar del primer mundo o por la ignorancia–, y nos hace tomar consciencia que en un mismo momento histórico la realización de un mismo trabajo se puede ejecutar de acuerdo con regímenes de semiesclavitud o con tecnologías que han arrinconado la presencia humana. Son, por lo tanto, realidades diferentes que sólo se explican por las grandes desigualdades económicas que las separan.



Harun Farocki. *Comparison Via a Third*, 2007
Galeria dels Àngels, Barcelona.

Alícia Framis
Mataró, Barcelona, 1967

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un programa estético y político que está marcado por el afán de dar visibilidad –incluso proponer soluciones– a problemas que afectan a la sociedad contemporánea, desde cuestiones más íntimas y personales –soledad, violencia de género...– a otras que tienen que ver con el urbanismo, la arquitectura y conflictos globales, tal y como se ha podido observar en el proyecto "Guantánamo Museum".

Secret Strike: Inditex forma parte de una serie extensa de huelgas silenciosas (*secret strikes*) que la artista ha concebido en diferentes ciudades y entornos laborales, como es el caso de Bank Netherlands de Utrecht (2004), Lleida (2005) o la Tate Modern de Londres (2006), entre otros.

En esta ocasión los protagonistas son los trabajadores que la empresa Inditex tiene en Arteixo (A Coruña). La base de este trabajo, como todos los que conforman la serie, es el freno de la actividad laboral o cotidiana de toda una serie de individuos que conforman un colectivo o comunidad, una parada que es captada mediante largos planos secuencia que nos permiten visualizar con detalle la magnitud de la huelga. En el caso de Inditex, los parones individuales, que acaban frenando la producción a nivel general, adquieren una gran relevancia conceptual, si tenemos en cuenta que se llevan a cabo en una empresa plenamente integrada en los flujos y dinámicas de la economía global. En una sociedad gobernada por la velocidad y la productividad sin medida, la protesta más efectiva es pararse, el mejor estado desde donde pensar y replantearse el momento presente.

Liam Gillick
Aylesbury, Buckinghamshire (Reino Unido), 1964

Se ha vinculado su trabajo a los Young British Artists y a la teoría de la estética relacional; sin embargo, se escapa a cualquier clasificación. Su obra es críptica, con múltiples significados abiertos. Sus trabajos escultóricos tienen resonancias minimalistas, como Donald Judd, mientras que sus obras de texto remiten a artistas conceptuales como Lawrence Weiner.

Fractional Factories in the Snow (Fábricas parciales en la nieve) forma parte de un proyecto más amplio, "Construcción de Uno", que inició en 2004, y que está basado en un relato ficticio –plenamente extrapolable, sin embargo, al mundo real– que plantea la clausura de una fábrica de automóviles del norte de Europa. La difícil situación que tienen que afrontar los antiguos obreros abre la posibilidad de repensar el sistema de producción actual e imaginar modelos alternativos. Aun así, aunque conservan la esperanza en el cambio, el mismo Gillick añade: "Su deseo de crear una economía igualitaria contiene las premisas de una quiebra rápida, incluso si los modelos, ecuaciones y diagramas que ellos han creado aseguran que todo puede ser cambiado y, simultáneamente, quedarse igual a sí mismo". Seres anónimos que luchan contra estructuras económicas caóticas y difíciles de entender que provocan la disolución de unos sistemas sociales aparentemente inamovibles, aunque finalmente han resultado ser caducos. Las fábricas han sido borradas por la nieve.

Thomas Ruff
Zell am Harmesrsbach (Alemania), 1958

Continuador del legado de Bernd & Hilla Becher y renovador de la fotografía contemporánea alemana, se dio a conocer con diferentes series de edificios industriales, viviendas construidas en los años cincuenta, gente anónima de su ciudad, etc. Sin embargo, en los últimos años su trabajo ha dado un giro desde el momento que ha producido numerosas series a partir de fotografías apropiadas. Una parte de estas imágenes ajenas la ha cogido del nuevo archivo universal: Internet (la más conocida y polémica es la serie *Nudes*).

La serie *Maschinen*, sin embargo, surge de una colección de negativos de vidrio en blanco y negro de los años treinta y cuarenta del siglo pasado, que adquirió el artista y que recoge toda una serie de imágenes de maquinaria industrial realizadas con la intención de nutrir los catálogos comerciales de la época. Thomas Ruff ha positivado de nuevo estas imágenes, y lo ha hecho aumentando su escala y añadiéndoles color digitalmente. Una transformación que ha revalorado y recontextualizado un material aparentemente anodino, realizado por fotógrafos anónimos. Podríamos decir que se trata de un proceso de arqueología industrial que conecta el momento presente con un pasado no muy lejano, pero del que prácticamente no quedan testigos tangibles como consecuencia de la voracidad de los avances tecnológicos.