

BUILDING SOCIETIES / CONSTRUYENDO SOCIEDADES

Del 5 de julio al 30 de septiembre de 2007

Building Societies / Construyendo sociedades es proyecto expositivo y de investigación, que entiende el arte contemporáneo como el espacio y el tiempo válido para definir nuestra sociedad. Diferentes artistas presentaran trabajos de lectura social, otros realizarán proyectos durante el periodo expositivo, convirtiendo la exposición en un contexto de creación de sentido en presente.

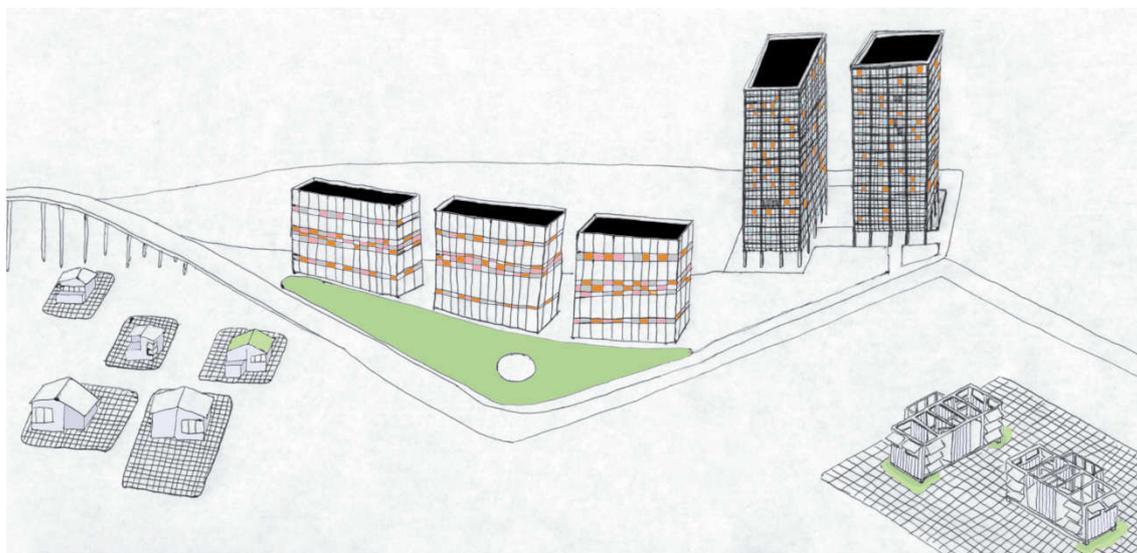
Este proyecto se realiza paralelamente en Konsthall C, Estocolmo, donde otros artistas propondrán un tipo de aproximación similar en un contexto diferente. El trabajo realizado en Lleida y en Estocolmo se analizará conjuntamente, observando las diferencias y similitudes de diferentes contextos.

Exposición: Kalle Brolin, Dora Garcia, Pia Rönicke y Space Campaign / Ellen Nyman

Taller: Jordi Antas, David Bestué, Rubén Grilo, Cova Macías, Irene Minovas, Job Ramos y Alex Reynolds.

Los 4 artistas que presentarán trabajos ya producidos son: Kalle Brolin, Dora García, Pia Ronicke y Space Campaign / Ellen Nyman.

Los 7 artistas que participaran en el taller y realizarán su trabajo en paralelo con el desarrollo de la exposición son: Jordi Antas, David Bestué, Rubén Grilo, Cova Macías, Irene Minovas, Job Ramos y Alex Reynolds.

Pia Rönicke, *Storyboard for a city*, 2001

Building Societies es un proyecto expositivo que pasa, al mismo tiempo, en La Panera, Lleida, y en Konsthall C, Estocolmo.

Building Societies analiza el rol de los artistas en nuestra sociedad. El arte contemporáneo puede ser una plataforma para un tipo de comunicación diferente, para un nuevo planteamiento de la educación. Puede ser un lugar y un tiempo donde desarrollar una crítica constructiva de nuestros contextos.

Algunos artistas deciden actuar, el trabajo de otros artistas podría definirse como miradas subjetivas a las estructuras sociales, a los individuos, a la relación que tenemos con el sistema, como reflexiones sobre el urbanismo y la arquitectura, ofreciéndonos la posibilidad de ver nuestro día a día desde otro punto de vista.

La velocidad en nuestras sociedades nos dificulta la comprensión que ocurre a nivel global y local al mismo tiempo; las decisiones se han de tomar rápidamente y la flexibilidad en el campo laboral dificulta tener una visión a largo plazo de nuestras vidas. El arte contemporáneo puede ofrecer este tiempo para desconectar de la velocidad de la sociedad de los media, la comunicación y las normas del mercado, para facilitarnos nuevos formatos para el conocimiento y la reflexión. Maneras de hacer que se convertirán en herramientas para los usuarios.

Building Societies en La Panera presenta trabajos sobre la relación con el espacio urbano, sobre la definición de las identidades, sobre la construcción de los mitos y la relación que tenemos, como individuos, con la definición de sociedad civil.

El papel de los artistas se convierte en casi político al articular diversas temáticas que pueden generar debates entre los usuarios de la exposición. Cada simple acción puede estar connotada con una intención política y leída desde nuestra propia opinión. La confrontación de opiniones y de canales de información facilitará una visualización de cada contexto.

Building Societies cambia durante el tiempo de presentación. La exposición que podemos ver al principio será posiblemente diferente más adelante. Los artistas interactúan con la exposición, entendiéndola no como algo cerrado sino en proceso de definición. La propia idea de exposición necesita ser reformulada, con la voluntad de convertirla en algo más funcional, entendiéndolo "funcional" desde una óptica diferente a la del mercado. Parece necesario que la exposición plantee preguntas constantemente. A veces, parece más interesante formular nuevas preguntas que tener respuestas.

Martí Manen

ARTISTAS PARTICIPANTES Y OBRAS

Kalle Brolin, Spanish Kalle, 2007

Kalle Brolin (1968)

Kalle Brolin trabaja a partir de fragmentos. Sus trabajos buscan vías de aproximación a diferentes niveles. En este caso, pósteres, stencils para realizar graffitis y trabajos videográficos sirven para hablar de lo que supuso la Guerra Civil española para una persona foránea que participó en ella. La voluntad de participación individual en las grandes historias colectivas aparece en la presentación realizada por el artista sueco Kalle Brolin.

Spanish Kalle, 2007 **Instalación de video y pósters**

El trabajo de Kalle Brolin nos presenta un personaje. Una entrevista en vídeo nos muestra a una persona mayor que ha vivido muchas experiencias vitales y que principalmente vive de momentos pasados: es el último sueco vivo que luchó con el Frente Popular durante la Guerra Civil española.

Esta persona se ha convertido en un icono. Aquel joven con ideales, que abandona su país para ir a luchar por la libertad de otro lugar, ahora es alguien que toma cierta distancia con lo que pasa a su alrededor. La guerra le llevó a seguir luchando, a buscar nuevos frentes en los que intentar mejorar las cosas. ¿Y qué pasa después de la lucha? ¿Qué queda en el recuerdo? Imágenes de la Franja de Ponent se pasean por la memoria de Kalle, este eterno luchador.

Lo que podemos observar en la Panera no es únicamente la entrevista con Kalle, sino también imágenes clónicas de grandes luchadores que se ponen en paralelo a la de Kalle. Los mitos, los héroes, dialogan con una persona "real" como la que se nos presenta. También una serie de pósteres con frases de este personaje acompañan la presentación. Son frases cortas ("menos palabras vanas", "éste es tu puesto"...) y recuerdos en un idioma que el propio luchador está perdiendo, pero que siguen teniendo la contundencia de las frases de los héroes de los tiempos actuales.

Showing roof girls, 2007 **Vídeo**

Igor es un punk que vive en una pequeña casa construida en la azotea de un edificio de apartamentos en el centro de Belgrado. Kalle Brolin e Igor miran el vídeo Roof Girls, en el que Kalle Brolin entrevistaba a unas chicas en Tallin que arriesgaban su vida paseando por azoteas heladas de su ciudad. Las azoteas de las dos ciudades se convierten en espacios de huida mental, en lugares donde aislarse y pensar en otras posibilidades urbanas.

Dora García

Dora García trabaja con proyectos que implican a la colectividad. Distintos grupos de personas han sido los destinatarios directos y participantes de sus obras, en las que mezcla contenidos narrativos con aproximaciones a la cotidianidad. Situaciones concretas se convierten en mundos particulares, en metáforas de posibilidades. La ficción y la fantasía, así como la crueldad de la realidad, van tejiendo los trabajos en proceso de Dora García.

Dora García, CLL - *Céllule Cité Lénin*, 2006

CCL - Céllule Cité Lénin, 2006

Video 39' 55"

Dora García nos ofrece una mirada a un edificio. Un edificio en un contexto particular y con una historia propia que funciona como la representación perfecta de un modelo de sociedad: en Aubervilliers, en el extrarradio de París, durante los años setenta se construye un barrio joven siguiendo esquemas idealistas propios de los años sesenta. La situación actual no es la que se imaginó en el momento de construcción del edificio. La violencia, los problemas culturales y educativos, o la pobreza y la falta de trabajo atacan un barrio que busca una identidad que, quizás, nunca ha tenido. La banda sonora del vídeo nos ofrece una entrevista con el senador comunista francés Jack Ralite, que explica detalles de *Céllule Cité Lénin*, ese edificio emblemático que fue construido con el apoyo de Ralite cuando era un joven alcalde adjunto de Aubervilliers.

Durante diez días, una persona vive en este edificio intentando comunicarse con los que viven en él, buscando información humana y la realidad del día de hoy.

Alexanderplatz, 2006 (edited video from the BstU archives, 17'38")

Walking Man, 2006 (edited video from the BstU archives, 15'17")

Meeting, 2006 (edited video from the BstU archives, 9'57")

Sunday, 2006 (edited video from the BstU archives, 2'49")

Estos cuatro vídeos nos muestran imágenes filmadas por los servicios secretos de la Stasi. Una vez abiertos los archivos, el artista selecciona material filmado para ver que lo espiado tiene, en muchos casos, poco sentido. Vemos personas anónimas, situaciones normales, espacios de encuentro en una ciudad. Es sólo la mirada desde la duda hacia las personas que vigilan todos estos movimientos. El control, sin embargo, lleva también a otra dinámica. Posibles narraciones aparecen a partir de estas imágenes. Las personas se convierten en personajes de historias imposibles bajo un régimen de control absoluto.

Pia Rönicke

Pia Rönicke, *The Zonen*, 2005

Pia Rönicke se ha interesado siempre por los proyectos arquitectónicos y los sistemas utopistas. Le Corbusier, con su modelo de unidad de vivienda y la derivación de su proyecto de ciudad-jardín, aparece constantemente en su obra. El paso de lo planeado a lo real se convierte en un tema crucial en la obra de Pia Rönicke. Trabajando con distintos formatos, ya sea vídeo, animación o instalación, Pia Rönicke nos habla de nuestro entorno arquitectónico y de cómo lo vivimos como individuos.

The Zone, 2005

Video 22'40''

The Zone, trabajo videográfico de Pia Rönicke, nos muestra un espacio vacío, un descampado por donde pasean tres personas. Estas tres personas son los arquitectos de la futura ciudad de 20.000 habitantes que ocupará este espacio natural. Tres jóvenes arquitectos daneses (Tue Hasselberg-Foged, Kristoffer Lindhardt Weiss y Sinus Lynge) comentan cómo será el futuro del lugar, dónde irá cada casa, cada equipamiento, cada detalle que se está planificando en estos momentos. El espacio natural es visto desde una óptica urbana y parece que el lugar por el que pasean no exista. El verde desaparecerá y dará paso a una masa construida que, en teoría, funciona. La teoría se pasea por encima del espacio real y vemos, al mismo tiempo, esta mirada de quien piensa el futuro espacio urbano; observamos el presente del propio espacio (que pronto será pasado). También somos conscientes del hecho de que se trata de un proyecto y que, en el momento de la construcción, todas las cosas pueden ser distintas. La historia contemporánea está llena de proyectos que, en el momento de su realización, pierden el encanto que supuestamente tenían.

Storyboard for a city, 2001

Video 5'30''

Un modelo de sociedad pensado desde la arquitectura moderna ocupa Europa con distintos resultados. Lo que en un principio tenía que ser positivo y se planteaba desde una mirada optimista termina convirtiéndose en un sistema de construcción barato para barrios periféricos. *Storyboard for a city* devuelve este tipo de edificaciones al campo de la imaginación, incorporando animación en un vídeo donde vemos que en estos espacios vitales puede pasar cualquier cosa.

Space Campaign / Ellen Nyman

Nacida en Eritrea, pero con una educación escandinava, Ellen Nyman trabaja artísticamente con temas de carácter político y personal. Utiliza la acción y la repercusión de los medios para ofrecer puntos de vista distintos a los que normalmente nos encontramos. Jugando con las ideas preconcebidas, Ellen Nyman pasará de repartir dinero por las calles de Alemania a manifestarse en contra de una Europa para los blancos en Suecia. La necesidad de la definición individual frente a nuestros juicios es un tema primordial, no sólo en esta obra, sino también en nuestra sociedad.

Election Night, 2001

Video

Ellen Nyman presenta en *Election Night* problemáticas relacionadas con los medios y la inmigración. El vídeo nos enseña fragmentos de noticias emitidas por televisión. Ellen Nyman aprovecha la retransmisión de la noche electoral para realizar una elección que tendrá una visibilidad de máxima audiencia televisiva.

Delante de las escaleras del parlamento danés, e interpretando el papel de Alem (una chica musulmana vestida con el velo que, cuando le preguntan, dice que es una refugiada de Somalia), espera que pase alguna cosa con cierto nerviosismo. La policía está atenta a lo que ella pueda hacer, ya que parece ser un peligro potencial (cabe decir que el velo que lleva no es más que una tela de Ikea). Cortes de televisión nos muestran que la campaña electoral ha sido dura, que el tema de la inmigración ha sido decisivo y que el partido más a la derecha, liderado por Pia Kjöersgaard, ha hecho afirmaciones rotundas en contra de los inmigrantes.

Llega el momento en el que Pia Kjöersgaard entra en el parlamento. El nerviosismo crece entre la policía pensando en lo que pueda hacer esa inmigrante que espera con determinación. Todas las cadenas de televisión emiten en directo y, justo cuando están a punto de cortar la emisión, alguien empieza a cantar el himno danés. ¿Quién se atrevería a cortar la emisión televisiva?

Es Alem quien canta el himno, quien se declara parte de Dinamarca sin necesidad de renunciar a ser quien es.

Los comentaristas de la televisión dirán que no pueden explicar lo que ha ocurrido porque no tienen referentes para comentarlo.

Gothenburg, 2001

Video

En una manifestación en contra de la Unión Europea, una chica, vestida con un velo de color amarillo, pasea con un cartel en el que expresa que Europa sólo acepta a personas blancas. Todos los periodistas se acercan a ella, le hacen preguntas y fotografías, convirtiéndola en un elemento casi exótico. Ella aprovecha para explicar, tranquilamente, sus ideas sobre la situación política en Europa. Los periodistas parecen sorprendidos por el hecho de que la chica tenga ideas propias.