

Jordi Colomer
Del 29 de enero al 19 de abril de 2009

Centre d'Art la Panera
Pl. De la Panera, 2
25002 Lleida
www.lapanera.cat

Coproducción del Centre d'Art la Panera, Lleida y el Jeu de Paume, París.

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

Con el apoyo del Institut Ramon Llull, Barcelona.

Jordi Colomer
Del 29 de enero al 19 de abril de 2009

En muchas de sus instalaciones de video, donde la arquitectura y la ciudad contemporánea aparecen como una tela de fondo ficticia, Jordi Colomer se pregunta por la forma en que el urbanismo influye en el comportamiento humano y explora así la omnipresencia y los inconvenientes de la modernidad en el paisaje urbano.

Atento a los aspectos sociológicos, psicológicos y filosóficos, pero también a los deslices, las incongruencias o las evidencias demasiado olvidadas de lo cotidiano, Jordi Colomer nos habla con gran lucidez crítica de las nimiedades de la vida, las grandes preguntas sobre la diferencia y el malestar que la vida suscita o las relaciones entre arquitectura y ciudad.

Esta exposición otorgará mucha importancia a sus instalaciones, como *Anarchitekton* (2002-2004) y presentará también obras recientes: *En la Pampa* o la serie de fotografías *Pozo Almonte*.

Fechas de la exposición:

Del 21 de octubre al 4 de enero de 2009 la exposición se pudo visitar en el Jeu de Paume de París.

Del 12 de mayo al 5 de julio de 2009 se podrá visitar en el Laboratorio Arte Alameda, México

OBRAS EXPUESTAS

1. *Babelkamer (Chambre bavarde/Babble Room)*, 2007-2008

Instalación vídeo, 5 ejemplares + 1 PA

2 x 95', en bucle, color, sonido

Caravana (metal, madera pintada en blanco y rojo, iluminación con neón) con varios objetos y dos monitores proyectando *La aurora* (1927, 95', sin sonido), de F. W. Murnau

Dimensiones variables

Producción: BRXLBRAVO (Bruselas), Jeu de Paume (París) y Centre d'Art la Panera (Lleida)

Cortesía del artista y de la galería Michel Rein (París)

Estamos en Bruselas, dentro de un centro comercial y en el interior de una pequeña cabina-rulot. Dos personas se sientan cara a cara, cada una bajo un monitor que difunde *La aurora*, de Murnau (1927), la última megaproducción del cine mudo. Se trata de un dispositivo concebido para fomentar el diálogo (el subtítulo es *Habitación habladora*). Las dos personas –la una francófona y la otra neelandófona–, que no se conocen, se prestan al juego de la conversación sin guión previo, mirando la película, que sirve de excusa. Un detalle muy importante: se expresan en lenguaje de signos, no el llamado *universal* –que tiene tan poca implantación como el esperanto–, sino cada una en su lengua. Aun así, mediante los gestos, el diálogo continúa a partir de las imágenes de ficción mudas. Simultáneamente, pasando por la palabra, hay intérpretes que traducen y traductores que transcriben. Acabamos con un texto escrito, una película subtitulada del diálogo que se difunde en las pantallas del centro comercial –es, a la vez, una especie de exégesis improvisada de la película de Murnau–.

Lo que más me interesaba era la idea de experimentar el directo televisivo de manera muy abierta. Nuevamente, la palabra como una materia expansible, transformable a partir de los distintos filtros. La singularidad de los gestos de cada hablante –que hacen intervenir todo el cuerpo– resultaba finalmente lo más potente en esta disposición ultraartificial.

2. *Un crime*, 2004

Vídeo y sala de proyección, master HD-CAM vídeo, 4'40", sonora, edición de 5 ejemplares y 1 PA

Encargo público del Centre National des Arts Plastiques (París)
Filmado en Cherbourg (Francia), julio de 2004

Producción: Centre National des Arts Plastiques (París) y Maravills (Barcelona)
Con la colaboración de Le Point du Jour (Cherbourg, Francia)

Colección: Fonds National d'Art Contemporain (París)

Rodado en Cherburgo (*un crime*) cuenta una historia verdadera tal como lo publicó "Le Petit Journal", gran diario de sucesos del siglo XIX, hace más de cien años. "Un crime" no propone la reconstrucción de lo que sucedió sino una narración "literal" de la historia: en cada plano, los doce actores llevan consigo unas letras que componen la narración del relato. Las letras están construidas en volumen, los actores son personajes anónimos de la ciudad y la ciudad juega el rol de decorado. La duración de los planos responde a una lectura progresiva de conjuntos de letras de un máximo de doce elementos (los que responden a la palabra más larga). "Un crime" incide en los temas alrededor de los cuales trabajo hace tiempo: tratar de definir la compleja relación que existe entre el objeto y la palabra, entre la narración y el decorado. (J.C)

3. *Père Coco et quelques objets perdus* en 2001, 2002

Vídeo, 5' 15", 3 ejemplares + 1 PA

Producción: Le Grand Café (Saint-Nazaire, Francia), Maravills (Barcelona)

Con la colaboración de la Oficina de Objetos perdidos de Saint-Nazaire (Francia)

Totalmente vestido de negro y con un gran saco sobre sus hombros, Père Coco deambula por la ciudad de Saint-Nazaire y recoge objetos perdidos el año anterior. Père Coco pertenece a la misma familia de aquellos personajes que asustan a los niños, como el Père Fouettard en Francia, el Coco en España, el Krampus [diablo en la mitología germánica] o Zwarte Piet [Pierre negro, compañero de san Nicolás en el folklore de Flandes y de Países Bajos]. A través del hallazgo de objetos que ya fueron encontrados, Père Coco trastoca el desarrollo lineal del tiempo, creando así un espacio donde el principio de la propiedad privada queda en suspenso.

4. *Anarchitekton*, 2002-2004

Barcelona, Bucarest, Brasilia, Osaka

4 vídeos y sala de proyección, 5 ejemplares + 1 PA

En bucle, color, sin sonido

– *Barcelona*, 2002, 5'

– *Bucarest*, 2003, 3'

– *Brasilia*, 2003, 3'49

– *Osaka*, 2004, 1'49"

Dimensiones variables

Producción: Maravills (Barcelona)

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la

Embajada de Brasilia y de la Fundación Marcelino Botín (Santander)

Colección: Fondo Regional de Arte Contemporáneo de Bourgogne (Dijon, Francia),

MACBA (Museo d'art contemporani de Barcelona)

Anarchitekton es el título de una serie de vídeos producidos durante un periodo de dos años en los viajes a cuatro grandes ciudades modernas: Barcelona, Bucarest, Brasilia y Osaka.

Personaje singular, Idroj Sanicne recorre cada ciudad llevando unas maquetas de edificios que son visibles en el trasfondo –la ficción contamina así el espacio urbano–. Estas maquetas aparecen como unos estandartes grotescos, unas provocaciones utópicas o flamantes pancartas. Idroj corre al ritmo entrecortado producido por el encadenamiento de las imágenes fijas, que –paradójicamente– sugieren un movimiento sin fin. (J.C)

5. *Papamóvil*, 2005-2008

Vídeo, 5 ejemplares + 1 PA

1'10", en bucle, color, sin sonido

Producción: Jeu de Paume (París), Centre d'Art la Panera (Lleida) y Maravills (Barcelona)

Cortesía del artista

El "Papamóvil" es la carroza protectora del Papa en vitrina, un icono que dio la vuelta al mundo. Quería volver a ubicar esta imagen en la calle, en tres dimensiones, cargada de significados, pero liberada de toda la pompa vaticana, desnuda como un prototipo, para registrar las reacciones de los peatones. La dimensión sagrada del "Papamóvil" ya es bastante pobre; en todo caso había que profanar el mismo coche, su lado espectacular, y dejar sólo los huesos. Era sobre todo una excusa para hacer un retrato de un grupo heterogéneo, unos retratos *trouvés*, como la gente que desfila ante la cámara en el capítulo de *Anarchitekton* en Osaka. Dar un marco, crear una situación y dejar que las cosas sucedan... ¿Qué pinta tenía la gente que pasaba, un día al mediodía del verano de 2005, por un barrio en transformación de Barcelona, la Diagonal en Poble Nou?

6. *Les Villes*, 2002

Vídeo y sala de proyección, master DV-CAM, 2 pantallas plasma, 2 veces 2' en bucle, sonora, edición de 3 ejemplares y 1 PA

Producción: École Nationale des Beaux-Arts de Lyon (Francia), Le Grand Café (Saint-Nazaire, Francia) y Maravills (Barcelona)

Colección del artista

Sobre dos pantallas aparecen simultáneamente dos vistas idénticas: la fachada de un edificio de muchos pisos, con el trasfondo de una ciudad cambiante que se transforma a gran velocidad. De repente, aparece una chica en pijama suspendida en la cornisa. En una de las pantallas llega con dificultad a una ventana e intenta penetrar hacia el interior; en la otra, no lo consigue y cae al vacío.

La acción tiene lugar dentro de un decorado que no disimula la construcción precaria, subrayando, así, el carácter ficticio de esta arquitectura. La situación nos remite a aquéllas provenientes del cine mudo clásico, donde un ciudadano anónimo, un tímido representante de la clase media, se enfrenta a la nueva escala de la metrópolis y a sus peligros. Al mismo tiempo, este doble desenlace refleja el esfuerzo real de la actriz con el decorado. (J.C.)

7. *2 Av*, 2007

vídeo

5'12", en bucle, color, sonora, edición de 5 ejemplares y 1 PA

Producción: Jeu de Paume (París), Centre d'Art la Panera (Lleida) e Instituto de Arte Contemporáneo (Villeurbanne, Francia)

Cortesía del artista

Aquí el papel principal lo vuelve a tener la arquitectura: la calle número 2 de una ciudad obrera, bajo los humos bien cargados de una fábrica química. La repetición sistemática de la misma vivienda, casita y jardín pequeño, en un travelín de dos kilómetros. Yo pensaba en *Homes for America* de Dan Graham. *2 Av*. sería una versión francesa, revisitada, cargada con todas las connotaciones actuales de la imagen en movimiento: un plano inicial,

panorámico, mostrando un barrio idílico, el espacio donde tendrá lugar la acción y donde seguramente algo amenazará el orden establecido. Se ven los vecinos reales, la banalidad de los gestos, las pequeñas diferencias irrelevantes que configuran la personalidad de cada uno. El auténtico trabajo, en este caso, fue el montaje: reconstruir el travelín en su duración inicial a partir de imágenes fijas extraídas de este movimiento de cámara. Creo que se trata del vídeo más triste que he hecho nunca. (J.C.)

8. *No future*, 2006

Vídeo y sala de proyección, master HDV, 9'43"

Sonoro, edición de 5 ejemplares y 1 PA

Producción: Le Spot (Le Havre, Francia)

Colección: FRAC Provence – Alpes – Côte d'Azur (Marsella, Francia)

Un coche negro circula al atardecer por una vía rápida; lleva pegado al techo un letrero luminoso intermitente, como el de un circo o de un casino, que pregunta y responde, sin concluir nada: "No? Future!".

Al amanecer, se detiene en el centro de la ciudad. La conductora sale del coche y se pone a andar por una avenida principal, al ritmo del tambor, que de vez en cuando deja de tocar para llamar a los interfonos. No hay respuesta. La ciudad todavía duerme, a pesar del alboroto. La chica continúa andando en cadencia; un toque, impetuoso a veces, acompañado con gritos. Cierra su recorrido volviendo al coche, sube al capón y continúa tocando el tambor. Unos cuantos mirones, desconcertados o impasibles, la miran, antes de que vuelva a coger el volante, quizás hacia otra ciudad.

No Future, eco de *Fuegogratis*, en la que una brillante señalística flanqueaba un coche extraño, es una obra igual de equívoca. El lema, que los Sex Pistols hicieron famoso, se convierte aquí, por los signos de puntuación, en un diálogo que imita hasta el absurdo el lenguaje publicitario, o significa, al contrario, una insumisión que escapa a cualquier discurso. Se superponen registros de lenguaje distintos, en parte contradictorios: el reclamo de feria, el bombardeo publicitario, la proclama oficial, el eslogan de manifestación, el mandamiento militar, la prédica religiosa.

Militante de una causa perdida, anunciante sin público o personaje de carnaval abandonado, la protagonista podría ser una especie de Juana de Arco o de Madre Coraje de los tiempos modernos. Aunque su gesto suscita pocas reacciones, vale, en primer lugar, por él mismo, como un acto gratuito pero determinado, que rompe el silencio.

9. *Cinecito La Habana (Eddy)*, 2006

Vídeo, master HD-CAM a partir de fotografías, 1'50", sin sonido, edición de 5 ejemplares y 1 PA
5', en bucle, sin sonido, color

Producción: Jeu de Paume (París), Centre d'Art la Panera (Lleida), Cimaïse et Portique (Albi / Castres, Francia) y Maravills (Barcelona)

Cortesía del artista

¿Qué sucede delante de la fachada de un gran cine de La Habana un día cualquiera de la primavera del 2006 a las doce del mediodía? Me impuse una regla: hacer fotos "en ráfagas", a intervalos regulares, durante cuatro horas, sin intervenir en la acción. Esto me permitió documentar el paso de la gente y los automóviles –unos cuantos datos para un retrato posible de la ciudad aquel día–.

Pero en *Cinecito* interviene un acontecimiento inesperado: un personaje se pone a explicar, delante de la cámara, su historia, hace un juego de manos y se va. Resulta que es un locutor de la radio. Habla frente a un palacio de la representación –las salas de La Habana, edificios impresionantes, pero hoy un poco deteriorados, simbolizan el momento de esplendor del cine–, pero no hay sonido. En la exposición, es este locutor expresivo y mudo quien dará la bienvenida a los espectadores. (J.C.)

10. *Pozo Almonte*, 2008

33 fotografías color
Tirajes Lightjet sobre papel argéntico
40 x 60 cm cada una

Producción: Jeu de Paume (París), Centre d'Art la Panera (Lleida) y Maravills (París)
Cortesía del artista y de la galería Michel Rein (París)

Esta serie de fotografías fue realizada en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. A partir del año 1880, los yacimientos de salitre supusieron un desarrollo de la industria. Obreros llegados en masa formaron comunidades originarias y llevaron a cabo luchas sociales reprimidas. El cierre de las minas dejó una serie de ciudades fantasma, excepto la de Pozo Almonte, que actualmente flanquea un gran cementerio, bien cuidado y en funcionamiento. El encuadre sistemático realza el aspecto tipológico y subraya a la vez la singularidad de cada edificio, todos ellos hechos de materiales varios, sucios o elaborados, preparados con mucho cuidado; una arquitectura sin arquitectos, cuyas realizaciones tienen un componente a la vez de casa modernista, de capilla de familia, de cabina de playa y de cama plegable. Estos mausoleos improvisados son también testimonio de una cultura; la visita prolongada a los difuntos forma parte de la vida ordinaria y evoca a las víctimas, a menudo sin sepultura, de la dictadura militar. Así, la apropiación individual de normas arquitectónicas, mediante estas tumbas sorprendentes, pone de manifiesto la participación de existencias anónimas en la historia.

11. *En La Pampa*, 2008

5 vídeos proyectados en 5 pantallas de cartón, 5 ejemplares + 1 PA

En bucle, color y sonido

- *Ciao, Ciao en María Elena*, 2'52"

- *Cementerio Santa Isabel*, 23'

- *Christmas*, 3'31"

- *Vagar en campo raso es...*, 4'14"

- *South American Rockers ay, ay, ay*, 3'58"

Dimensiones variables

Producción: Jeu de Paume (París), Centre d'Art la Panera (Lleida), Kultur Büro (Barcelona) y Maravills (Barcelona)

Con la colaboración del Institut Ramon Llull y de la galería Carles Taché (Barcelona)
Colección: IAC-FRAC-Rhône-Alpes, Villeurbanne-Francia

¿Es posible habitar el desierto? ¿Se puede habitar un lugar ficticio? Éste es el ejercicio que me propuse para el proyecto *En La Pampa*. Invité a un hombre y a una mujer, que ni se conocían ni eran actores, a vivir ciertas situaciones dentro del desierto de Atacama, en el norte de Chile. El desierto se ha convertido así en un vasto escenario con múltiples decorados.

El principal mérito de María y Mateo fue olvidar la presencia de la cámara y así poder improvisar los diálogos en función de la acción (por ejemplo, lavar un coche al lado de un cementerio abandonado). Para ser totalmente honesto, tengo que reconocer que la protagonista había representado una vez a un árbol en una obra de teatro, en la escuela. Ella sabía, pues, lo que era habitar el escenario como un elemento escenográfico con pies. (J.C.)