

MEDITERRÁNEO(S)

FECHAS: Del 18 de octubre de 2007 al 20 de enero de 2008

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

www.lapanera.cat

Comisaria: Glòria Picazo

Asesoramiento: Laura Baigorri, Jose Manuel Berenguer, Rosa Pera y Toni Serra

PRESENTACIÓN

Este proyecto expositivo reunirá en las dos plantas de La Panera reflexiones críticas sobre las culturas del Mediterráneo, contempladas éstas a partir de diferentes ámbitos creativos como las artes visuales, el vídeo, el net-art, el arte sonoro y el cine. La dimensión geográfica del proyecto abarcará las dos riberas de la cuenca mediterránea y reunirá una selección de trabajos artísticos que desde ópticas muy diferentes, han adoptado una posición socio-política crítica sobre el desarrollo de esta área geográfica.

Gabriele Basilico, Consuelo Bautista, Mohamed Ben Soltane, Susana Casares, Marine Hugonnier, Sejla Kameric, Bouchra Khalili, Rogelio López Cuenca, Anna Malagrida, Rosell Meseguer, Pedro Ortuño, Joan Rabascall y Txema Salvans.

Arte Sonoro

Electra

Françoise Barrière, José Manuel Berenguer, Werner Cee, Ferran Cuadras, Francis Dhomont, Ellio Martusciello, Eduardo Polonio, Luz María Sánchez, Barry Schrader, Jovana Stefanovic y Riccardo Vaglini.

Programación de video

Ágoras y Fronteras. Video en el Mediterráneo

Ammar Albeik, Dalia Al Kury, Christian Barani, Fluid Video Crew, David Massey (It's all lies), Ethem Ozguven, Jackie Saloum, Toni Serra y Akram Zaatari.

Arte Digital

The Olive Project, Fadaiat y Serious Games Interactive.

Espacio Documentación

Selección de material de documentación sobre la exposición, a cargo de Rosa Pera.

Concierto RACHID TAHA

Viernes, 30 de noviembre, a las 22.30. Cotton Club, Lleida.

MEDITERRÁNEO(S)

La complejidad y diversidad de un tema como el Mediterráneo nos ha permitido, una vez más, a un equipo de colaboradores del Centre d'Art la Panera, dedicarnos con intensidad a la elaboración de un proyecto expositivo en el que, además de las artes visuales tuvieran cabida también el net-art y el arte sonoro, y acompañarlo de un número de la revista *Transversal*, dedicado a reflexionar sobre la cuestión mediterránea desde ámbitos muy distintos, pensado para que sea el complemento reflexivo del proyecto expositivo.

Desde el inicio, la finalidad que ha guiado imperativamente el desarrollo del proyecto no ha sido la de confeccionar un mapa de lo que se está haciendo, artísticamente hablando, en ambos lados de la cuenca mediterránea, sino la de reunir una serie de trabajos y propuestas que pusieran de manifiesto que, a pesar de los tópicos reinantes que asocian este lugar geográfico al bienestar, al clima agradable y al ocio turístico, también el Mediterráneo es una zona de conflictos bélicos, políticos y sociales.

Los trabajos de los artistas seleccionados ponen de manifiesto, directa o indirectamente, con mecanismos críticos unos y poéticos otros, algunos de los aspectos negativos que actualmente se pueden constatar en el ámbito de influencia del Mediterráneo: el descalabro urbanístico, el impacto nocivo del turismo en el medio ambiente, la progresiva pérdida de una identidad propia, los efectos unificadores de la globalización, los desplazamientos migratorios y sus consecuencias que se convierten en dramas personales, las diferencias entre el norte y el sur, etc. Así pues, lo que impera son posicionamientos críticos que nos hacen ver nuestro entorno más inmediato con ojos críticos y con firmes convicciones. También por esta razón no hemos dudado en dedicar el proyecto *Mediterráneo(s)* a la memoria de Edgard W. Said, el intelectual palestino que, con su obstinación y con una incansable lucha a lo largo de su vida en defensa de las libertades y del respeto entre los pueblos, nos demostró que la cultura siempre tiene que ser una herramienta audaz y valiente frente a las injusticias y las desigualdades entre los seres humanos.

Glòria Picazo

Gabriele Basilico

Beirut 1991
Fotografía color
100 x 130 cm

Beirut 1991
Fotografía color
100 x 130 cm
Cortesía Jaime Sordo, Santander

Gabriela Basilico fotografía la extrema devastación de esta ciudad un año después de una guerra que duró quince años. Las cicatrices de esta guerra que parecía inacabable se sienten y se ven en estas fotografías que documentan el trágico destino de una ciudad y de sus habitantes. La guerra fracturó el espíritu de convivencia y tolerancia entre diferentes comunidades religiosas: chiita, sunita, cristiana y drusa. Desgraciadamente, Beirut fue bombardeada otra vez el verano del 2006. Asimismo, los edificios tiroteados y bombardeados de esta ciudad se pueden extrapolar fácilmente a otros pueblos de la cuenca mediterránea, todavía hoy asediados por la guerra.

Consuelo Bautista

A los invisibles, 2001-2004
Instalación fotográfica
Cortesía de la artista

Consuelo Bautista busca, en este proyecto, el rastro que han dejado todos aquellos inmigrantes que desde el norte de África han intentado entrar en España de manera ilegal a través de las fronteras marítimas del sur de la Península. La artista no busca los rostros de los protagonistas de esta aventura, sino los indicios que dan testimonio del trance incesante de centenares, de miles de personas que o bien pueden realizar su sueño o bien pueden perder la vida en las aguas del Mediterráneo.

Mohamed Ben Soltane

Paroles de murs, 2006-2007
16 fotografías color, 30 x 40 cm
Cortesía del artista

La artista ha recorrido diferentes ciudades del Mediterráneo (Túnez, Barcelona, Tarragona y Roma) buscando múltiples graffitis sobre los muros y el mobiliario urbano. La documentación de estas inscripciones a lo largo de una vasta geografía le ha permitido captar el sentir de una serie de individuos anónimos que se sitúan al margen y muchas veces en contra de los discursos oficiales. Al mismo tiempo, el

hecho de que los graffitis hayan sido realizados en distintas ciudades nos permite descubrir nuestras similitudes y diferencias.

Susana Casares

Avant-Propos, 2006

Mini DV, 17'

Cortesía de la artista

Esta pieza intenta construir puentes entre Occidente y el mundo árabe centrándose en las mujeres de Túnez como eje del discurso. La identidad de las mujeres árabes normalmente se entiende como una realidad estática que Occidente puede interpretar y juzgar según estándares occidentales. Este documental toma el camino inverso para preguntar a las mujeres tunecinas sobre su identidad, sus referentes y el papel que Occidente y el Mediterráneo juegan en la evolución de su cultura y su identidad femenina

Marine Hugonnier

Territory I, II, III, 2005

16 mm, b/n, 23'50"

Cortesía Galería Nogueras-Blanchard, Barcelona

Territory I (White Lies) debe su nombre a un texto de Sharon Rotbard, una arquitecta y escritora que vive en Tel Aviv. La película mira la forma en la que Tel Aviv quiere verse: una ciudad patrimonio del movimiento moderno al estilo Bauhaus también llamada "Ciudad blanca". La aceptación de esta imagen por la UNESCO en el 2003 es la demostración de cómo un mito urbano puede entrar a formar parte del sistema de creencias colectivas y cómo una ciudad cambia a partir de la reescritura de su hagiografía.

El texto de Territory II (The Kissing point) es una colaboración con Eyal Weizman, un arquitecto que vive en Londres. La película fue realizada durante un viaje en autobús por el West Bank palestino. La filmación tuvo lugar entre Har Homa (que significa "montaña del muro" en hebreo) y Sur Baher, que es una ciudad palestina. La película observa la complejidad de la geografía del conflicto, reflejada a través de los colonos y de la arquitectura de la ciudad palestina, y revela cómo el paisaje se construye con una finalidad política.

Territory III (Aldereh House, Ramallah) fue filmada durante un paseo por el distrito Alkdereh de Ramallah, en Palestina. Esta casa, construida en 1865, es una de las más antiguas de la ciudad. Fue un centro para la comunidad durante mucho tiempo antes de su cierre. El tejado, los altos techos, las gruesas paredes y las ventanas en forma de arco de herradura son las principales características del estilo tradicional árabe.

Sejla Kameric

Dream House, 2002

Videoinstalación, 11'36"

Cortesía de la artista

Esta obra nos muestra una cabaña del campo de refugiados de Rakovica, cerca de Sarajevo. Sus habitantes sueñan con recuperar, algún día, su hogar, o al menos tener uno en un país de acogida. Sin embargo, las circunstancias políticas y las dificultades para obtener un visado para viajar a la Unión Europea hacen de esta aspiración un sueño inalcanzable.

Bouchra Khalili

Straight Stories – In Progress: Part I, 2006

Mini-DV, 10'

Este vídeo aborda el testimonio de cuatro personas de procedencias y vidas muy distintas: Magdalena, argentina que vive en el sur de España; Franco, hispanoitaliano que vive en Marruecos; Rachid, marroquí que vive en la Península, e Issam, marroquí que siempre ha vivido en su país.

Su experiencia y sus opiniones sobre sus propios países y los países de acogida se entrecruzan al mismo tiempo que la cámara nos sitúa exclusivamente frente al mar Mediterráneo.

Rogelio López Cuenca

El paraíso es de los extraños

Cortesía del artista

(Rogelio López Cuenca. *Regards orientalistes*, 2001. Colección de arte contemporáneo del Ajuntament de Lleida)

Se trata de un proyecto en proceso y multidisciplinar que el artista inició en 1999 y que ha generado tanto exposiciones como talleres, que han tenido siempre como objetivo identificar y dar visibilidad a los mecanismos simbólicos, políticos e históricos que configuran la imagen del mundo islámico dentro del discurso dominante de Occidente. Según Rogelio López Cuenca, la idea de Occidente es inconcebible sin su relación con Oriente. Por ejemplo, España se ha construido contra Al-Ándalus, mediante su negación o falseamiento. Nuestra relación con Oriente siempre ha alternado la fascinación y el miedo, desde la idealización negativa, producida por los medios de masas, al racismo, que tanto puede ser xenófobo y excluyente, como falsamente tolerante.

Anna Malagrida

Sin título, tríptico I. Série Point de vue, 2006

Fotografía / Impresión digital glicée.

170 x 330 cm. Edición de 7 + 2 p.a.

Cortesía Fundació Sorigué, Lleida

Sin título (abstracta blanca mar vertical), 2007

Sin título (abstracta blanca papel), 2007

Sin título (abstracta blanca mar horizontal), 2007

Fotografía / Impresión digital glicée.

110 x 70 cm. Edición de 7 + 2 p.a.

Cortesía Galería Senda, Barcelona

Estas fotografías nos sitúan delante de un paisaje en el que la acción del hombre se hace muy evidente. De hecho, se trata de las ruinas del club de vacaciones Mediterráneo en Cadaqués, fruto del boom turístico de los 60, que provocó graves daños ecológicos que se están corrigiendo con el derribo de todas las construcciones y la esmerada restauración de esta zona de la Costa Brava.

Anna Malagrida, en sus fotografías, levanta un velo que intercede entre nuestra mirada y el paisaje, dificultando de este modo su total identificación. Sin embargo, este elemento que obstaculiza nuestro punto de vista nos revela un lugar cargado de historia donde el paso del tiempo y el tránsito de individuos anónimos han dejado su rastro.

Frente a tanta decadencia, entre el polvo acumulado y unas ventanas pintadas con "blanco de España", alcanzamos a entrever el mar Mediterráneo.

Rosell Meseguer

Horizonte, 1, 2, 3, 2003 - 2004

Impresión digital sobre dibond, 135 x 200 cm (c/u)

Cortesía Javier de la Rica, Madrid (colección privada)

(detalle tríptico)

Este tríptico fotográfico pertenece a la serie Batería de Cenizas. Metodología de la defensa, un proyecto que Rosell Meseguer inició en 1999 con la intención de documentar las construcciones militares, los búnkeres, que se encuentran a lo largo del litoral mediterráneo. Son espacios abandonados que se articulan como imágenes de archivo y que actualmente, libres de sus usos originarios, podríamos decir que vigilan el horizonte, la extensa mar azul.

Pedro Ortuño

Dones que feien llata, 2007

Instalación

Cortesía del artista

La comarca alicantina de la Marina Alta ha sido desde hace siglos una de las más importantes en la artesanía de la pleita (palma). Una actividad que se remonta a la época islámica y que progresivamente fue definiendo sus usos, en la realización tanto de artículos necesarios para la vida cotidiana como objetos más suntuosos.

Este proyecto quiere reconstruir, a partir de diferentes testimonios, un fragmento de historia del pueblo de Játiva. Estos testimonios son mujeres, ya que se trata de una actividad que siempre ha estado en sus manos y que, durante la guerra y la posguerra, fue un punto de ingresos que sustentó numerosas familias. Hoy en día, con la invasión de los objetos de plástico, todas las estructuras laborales y económicas generadas alrededor de la artesanía están al límite de la extinción.

Joan Rabascall

Costa Brava, 1982

Colección de 12 postales

Encuadernación rústica encolada

Editor: Galería Canaleta, Figueres

Este trabajo nace de la indagación que Joan Rabascall hace alrededor del concepto y género de paisaje. Con esta intención, en 1981 recorrió la Costa Brava y fotografió 12 paisajes que soslayan los tópicos que en esos momentos, y todavía ahora, podrían definir de una manera idealizada un espacio geográfico y cultural determinado, como puede ser una parte de la costa mediterránea. El mismo Rabascall nos dice que nos quiere enfrentar al "problema del paisaje real en contra del paisaje ideal". Un paisaje catalán que empezaba a transformarse profundamente como consecuencia de la implantación de una economía basada en el turismo.

Txema Salvans

S/T, 2005-2006

Serie fotográfica b/n

El vacío que nos contiene, 2006-2007

Serie fotográfica color

Cortesía del artista

Con la serie fotográfica *El vacío que nos contiene*, Txema Salvans hace una inmersión en el ocio veraniego de las sociedades opulentas contemporáneas. Sus protagonistas han encontrado, en zonas próximas a la ciudad de Barcelona, un lugar idóneo para gestionar su tiempo libre. Salvans explora las modalidades de ocio en los lugares aparentemente inverosímiles, pero a pesar de todo reales, "no-lugares" donde se superponen y conviven múltiples situaciones: una autovía densamente transitada, prostitutas que venden su cuerpo, familias que se comen una paella en la pineda, hileras infinitas de casa adosadas y playas cimentadas. El fotógrafo registra la realidad y es la mirada del espectador la que determinará si se reconoce en esa realidad o se posiciona de forma crítica con ella.

Arte Sonoro

Electra

Selección a cargo de José Manuel Berenguer.

Sonidos, maneras de vivir y de pensar, conflictos, personas, poetas, pensadores, historias y mitos de la cultura mediterránea recogidos en un conjunto de obras sonoras para soporte electrónico. No se trata de una selección exhaustiva, pero recoge un número considerable de obras muy diferentes entre sí, tanto por su intimidad de las vivencias y las opiniones de los autores, como por las estéticas escogidas en cada caso. Debido a la diversidad de las obras, que refleja perfectamente la diversidad y dinamismo de las culturas mediterráneas, la aplicación de criterios éticos o estéticos tradicionales en la composición de la selección no era posible. Así pues, las une el hecho que todos son obras electrónicas, y por lo tanto, el uso de la electrónica es condición indispensable para su existencia. Todas pertenecen a la clase de obras que mantienen la coherencia con los planteamientos formales iniciales.

La selección se presenta en dos formatos. Uno es público y consiste en un espacio de escucha cómodo de 8 altavoces. Un ordenador central controla el comportamiento de las piezas y proyecta en una pared blanca las informaciones correspondientes a cada caso. La otra forma de consulta es privada, donde un número indeterminado de estaciones de trabajo permiten la consulta de las piezas una a una y según las necesidades del usuario.

1. Françoise Barrière (Francia) *Quand Phillipe de Macedoine...*, 1994
2. José Manuel Berenguer (España) *Islands*, 2000
3. Werner Cee (Alemania). *Istambul crescendo. Galata bridge*
4. Ferran Cuadras (España) *Visitant la medina*, 1996
5. Francis Dhomont (Francia) *En cuerdas*, 1998
6. Ellio Martusciello (Italia) *A@Traverso.it*, 1999.
7. Eduardo Polonio. (España) *ChC*, 1992
8. Luz María Sánchez (México). *Grabaciones Dial. Nuweiba. Egipto*, 2004
9. Barry Schrader (USA). *Lost Atlantis*, 1977
10. Jovana Stefanovic (Serbia). *Spring in Belgrade*, 1999
11. Riccardo Vaglini (Italia). *The Shouting Valley*. 1988

Programación de video
Ágoras y Fronteras. Video en el Mediterráneo
Selección a cargo de Toni Serra

En esta programación se ha procurado incluir trabajos que aborden no tanto la situación sobre el Mediterráneo, sino más las realidades que se viven en este espacio, que pueden ir desde aquello más poético hasta lo más político.

Ammar Al Beik, en *They were here* (2000), hace un ejercicio de memoria para recuperar, a partir de antiguas imágenes, historias privadas. **Dalia Al Kury**, en *ATMC (Arab Terrorist Management Camp)* (2003), ironiza sobre las medidas que toma Occidente con el fin de erradicar el terrorismo islamista. **Christian Barani**, en *Occupés d'infinité, ils pêchent* (1997), muestra su preocupación por la desaparición de las culturas religiosas e industriales. El colectivo **Fluid Video Crew**, en *Gli Ultracorpi della Porta Accanto* (2002), documenta cómo el 31 de enero de 2002 llega una barca llena de inmigrantes al puerto de Gallipoli (Italia). **David Massey** (It's all lies), en *Democracy isn't built on demonstratos' bodies* (2003), realiza un documental que da a conocer las mentiras del ejército israelino para justificar la muerte de Gil Namati, un joven israelino de 21 años al que dispararon mientras se manifestaba contra el muro que divide israelinos y palestinos. **Ethem Özgüven**, en *Little Lake* (2003), expone el frágil equilibrio ecológico del Mediterráneo como consecuencia de la creciente presión del turismo y la industrialización. **Jackie Salloum**, en *Meen Erhabe (Who is the Terrorist?)* (2003), se pregunta quién es el terrorista y por qué. **Toni Serra**, en *Fes. Ciutat Interior* (2002), nos acerca a una ciudad que pide una mirada profunda porque está estructurada por múltiples capas, cada una de ellas más difícil de penetrar que la anterior. Finalmente, **Akram Zaatari**, en *Majnounak* (Loco por ti) (1997), nos cuenta una historia que transcurre en un barrio industrial de Beirut en la que tres jóvenes nos explican el descubrimiento de la sexualidad.

Toni Serra, *Fes. Ciutat interior*, 2003

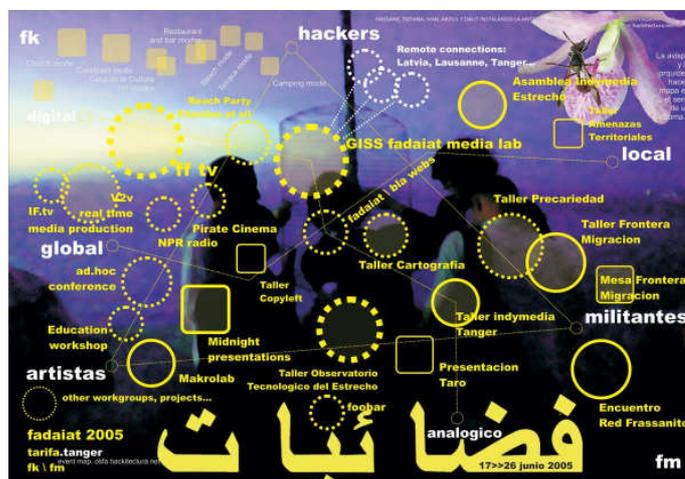
Arte digital
Asesoramiento de Laura Baigorri

The Olive Project: Two Minutes for Peace and Justice

Desde 1967 más de 200.000 olivos han sido arrancados de las tierras palestinas por las fuerzas de ocupación de Israel. The Olive Project consiste en una recopilación de vídeos on-line, de dos minutos de duración y agrupados en cuatro programas, que forma parte de una campaña iniciada por centenares de voluntarios internacionales con el fin de proteger a los agricultores palestinos y detener la destrucción de sus árboles.

Fadaiat
Visiorama Fadaiat

Fadaíat en árabe culto significa "por los espacios". Esta palabra también se utiliza para referirse a la antena parabólica y a la nave espacial. En este caso, Fadaiat es un proyecto que toma la red como medio y que ha dado lugar a una publicación y a múltiples talleres. Este proyecto ha reunido a numerosos colectivos e individuos y ha supuesto la creación de un evento artístico, tecnológico y social que ha tenido lugar entre Tarifa y Tánger durante los últimos años. Un encuentro que ha funcionado como laboratorio de experimentación y espacio de debate entre diferentes redes ubicadas en el "territorio" Estrecho: norte de África y sur de Europa.

Serious Games Interactive
Conflicto Global: Palestina, 2007

Es un videojuego que se ambienta inicialmente en Israel, cuyo personaje principal es un periodista que acaba de llegar a este territorio. El jugador tiene que recorrer virtualmente Palestina e Israel para conseguir su noticia. Como indica un miembro de Serious Games Interactive, "el jugador puede adoptar un ángulo pro palestino, una perspectiva equilibrada o una posición a favor de Israel". En definitiva, el juego apela a la experiencia personal y tiene como objetivo hacer más comprensible un conflicto que no parece tener fin.