

HIC

ET

NUNC

Sobre paradojas
democráticas

About democratic
paradoxes

HIC

ET

NUNC

Sobre paradojas
democráticas

About democratic
paradoxes

ESP El arte está estrechamente vinculado al devenir social y político de su tiempo y, por ello a menudo desempeña un importante papel como crítica y forma de resistencia. En nuestros días, conceptos considerados como monolíticos e inamovibles, como “ciudadanía” o “estado” se consideran bajo distinta óptica, planteando al ciudadano exigencias que conjugan actitudes democráticas con responsabilidad moral del medio en el que vive, desde una visión abierta del *zoón politikón* de Aristóteles.

La exposición que aquí se presenta parte del proyecto de investigación de Imma Prieto, que nos sitúa en el “aquí y ahora” del título, a través de doce piezas de vídeo. Una selección de doce videoartistas españoles, entre los que se hallan nombres de relevancia y con una gran trayectoria en el panorama artístico español e internacional: Mateo Maté, Chus García Fraile, Avelino Sala o María Cañas.

Cada una de las obras permite situarnos en un entorno conocido e incluso familiar para la mayoría, ya que asocia la universalidad de sus planteamientos con su cercanía temporal. Como respuestas a los dilemas de nuestro tiempo, los artistas nos ofrecen piezas que nos hacen reflexionar sobre las paradojas del presente; en ocasiones, con grandes cargas de ironía otras, de poética o incluso de anhelo de lo perdido, desde una visión que bascula entre lo local y lo global.

La carga simbólica se añade, de esta manera, a unas imágenes llenas de matices y creatividad, dando lugar a una forma de resistencia que crea y construye, que ve en el cambio o en la crisis una oportunidad.

La variedad de propuestas que recoge este proyecto es una muestra de la buena salud del videoarte español. Todos los vídeos se han producido a comienzos de la segunda década siglo XXI. Por lo tanto, nos encontramos ante una muestra analítica de nuestro presente más inmediato.

A través de los trabajos aquí recogidos, que dan visibilidad a nuevos lenguajes artísticos, podemos meditar sobre lo que nos muestra la imagen y el discurso narrativo, lo que nos da la oportunidad de agudizar la autocrítica.

Dirección de Relaciones Culturales y Científicas
AECID

¿No estamos cayendo continuamente? ¿Hacia atrás, hacia un lado, hacia delante, hacia todos los lados? ¿Existe todavía un arriba y un abajo? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del vacío? ¿No hace más frío ahora que antes? ¿No cae constantemente la noche, y cada vez más oscura?

Friedrich Nietzsche, *La gaya ciencia*.

Hic et Nunc es un proyecto curatorial que acoge una selección de artistas que permite dilucidar cómo el arte se erige como acción simbólica de resistencia ante los desagrazos que caracterizan a nuestra sociedad. Hic et Nunc (Aquí y Ahora en latín), propone mirar y ver sin complejos. Doce obras audiovisuales que dan respuesta a un cúmulo de desigualdades sociales y humillaciones políticas, ofreciendo una interpretación abierta de lo político, partiendo de la acepción del *zoón politikón* (animal político) aristotélico.

Esta consideración que llevaría a hablar del lugar del ciudadano como público activo, es también la oportunidad para hablar del presente. Una exigencia que sabe de la parte imperfecta que nos constituye en democracia, situándonos en un espacio sin visibilidad, borroso y desgastado. Neoliberalismo, nacionalismo, estado, economía, son sólo algunos de los conceptos que

designan nuestro tiempo actual. Un despotismo ilustrado de raíz numérica, fundamentado en la codicia individual, ha dirigido y dirige nuestro devenir, desde ayer y hoy.

La suma de todas las obras responde de un modo directo al planteamiento conceptual. Cada una de ellas se dirige a un espacio temporal reconocible, familiar. Desde trabajos de tamiz poético como el de Eugenio Ampudia, pasando por acciones concretas como las de Núria Güell, Jordi Colomer, Pelayo Varela, Mateo Maté o Daniel G. Andújar, hasta algunas obras que plantean paradigmas sobre cuestiones relativas a la teoría del estado como Chus García-Fraile o el colectivo PSJM. Otros, como Avelino Sala y Jorge García, se ciñen al individuo y a su fe perdida.

No exentos de ironía, los trabajos de Marta de Gonzalo y Publio Pérez, o, María Cañas, proponen una reflexión que aúna historia y cotidianidad.

El conjunto, permite también, extraer tres líneas de reflexión diseccionadas a partir de un análisis sobre el hombre y el entorno: memoria e historia, estado y economía, individuo y alteridad.

La tesitura actual nos conduce a una especie de calle sin salida en la que la cuestión final parece balancearse entre la elección de un caos libertario y el orden dogmático. Pero como sugiere Tzvetan Todorov en su ensayo *Los enemigos íntimos de la democracia*, el interrogante subyace en pro de otras categorías que permiten reflexionar sin prejuicios y bajo un prisma que abre nuevas vías resolutorias. El camino requiere cuestionar precisamente a los agentes que protagonizan el erróneo planteamiento inicial. Conviene -y eso es lo que se

persigue mediante el visionado íntegro de la muestra- reconocerse en una geografía anónima y legítima. Desde ahí, señalar grietas y errores, del pasado y actuales, para llevar a cabo el cambio que sugiere etimológicamente el único concepto que se presenta como estandarte de la situación actual, esto es, crisis, cambio. Volviendo a Aristóteles, recordar cómo en la *Poética*, la razón actúa separando, quebrando y decidiendo la textura de su tela. La razón se vuelve, *krinein*, hace crisis, se vuelve crítica. Reconocer la crisis cómo necesidad de cambio, pensar asumiendo la reconstrucción, crear y entender el arte como acto de resistencia, realizado, siempre, bajo el influjo de la crítica.

Imma Prieto Carrillo

Daniel G. Andújar
Eugenio Ampudia
María Cañas
Mateo Maté
Chus García-Fraile
Jordi Colomer
PSJM
Avelino Sala
Marta de Gonzalo y Publio Pérez
Núria Güell
Jorge García
Pelayo Varela

Daniel G. Andújar

A vuelo de pájaro

ESP

A vuelo de pájaro es una propuesta colaborativa que tuvo lugar el 1 de mayo de 2011 en la costa del litoral mediterráneo.

La acción se materializó a través de un vuelo publicitario donde una avioneta transportaba el eslogan propuesto por el artista: *Democratizemos la democracia.*

Este lema estuvo paseándose por la costa como si se tratase de una publicidad más, al uso, como la que nos inunda en las playas mientras tomamos el sol o nos damos un baño. La pieza también fue participativa a través del evento que García Andújar abrió en Facebook. En él invitaba a quien quisiera a participar en ella enviando cualquier tipo de documentación audiovisual.

Como es habitual en su trabajo, García Andujar establece líneas de comunicación que permiten que la obra reciba el impacto de la población. Crea estrategias y plataformas que requieren del intercambio y la participación con el fin de democratizar procesos, ya sean de índole artístico, social o político: *Los procesos de participación son los que le dan vuelo a la democracia, si se truncan, o se pervierten, el sistema entero puede estrellarse o no levantar vuelo hacia ningún destino.*

2011. Vídeo, 3'

ENG

Page 33-34

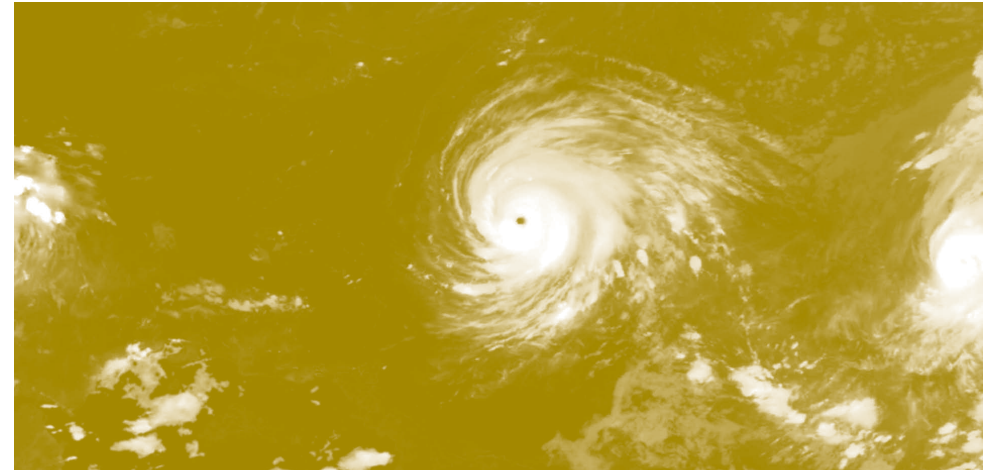
Eugenio Ampudia

Huracán

ESP

No es medianoche pero el cielo se oscurece como si lo fuera, con la uniforme placa de nubes que precede a la llegada de una tormenta huracanada. Un fenómeno que articula nuestra lógica de necesidad y nuestro orden de prioridades. Algo que nos arrastra y destruye, algo que nos deja sin recursos y sin capacidad para reaccionar. Aún sabiendo que está cerca, sabemos también que lo peor está por llegar.

El vídeo de Ampudia se desvela como una magnífica metáfora de la situación en la que se encuentra el individuo: atrapados por circunstancias en las que nos sabemos conscientemente traicionados, engañados por las múltiples organizaciones que nos gobiernan. La sensación de impotencia es similar a la de una catástrofe, situaciones kafkianas en las que el hombre espera la espera. La vista aérea del huracán alude, sin duda alguna, a esos presagios que nos acompañan desde el inicio de la última crisis. La catástrofe natural entendida como capricho de la naturaleza, se traslada al deseo egoísta de aquellos que dirigen instituciones económicas mundiales. A su vez, el saber, se traduce como capacidad para preveer y actuar sin miedo, una vida sin miedo a la pérdida o con medios para integrarla. En la fábula de nuestra existencia puede ser, quizás, el arma más poderosa para combatir el desastre.

ENG

ESP

La obra establece un paralelismo entre las fuerzas ocultas de tamiz espiritual y las dictaduras políticas. Las imágenes juegan con diferentes significados para conducir al espectador a un final abierto que puede contestarse mirando al mundo más allá de la pantalla. El trabajo de María Cañas o, como a ella le gusta denominarse, la archivera de Sevilla, invita a reflexionar sobre la extraña mezcla de diversión y tremendismo, de imaginería lúgubre y sensual que nos rodea, operando de un modo directo en el canibalismo iconográfico. La pieza juega a su vez, no exenta de ironía, con cierta perversidad que actúa como modus operandi de todos aquellos que rondan el poder, ya sea político o religioso.

En su metodología el uso de los videocollages y scratch-documentales puede entroncarse en la tradición de algunos de los francotiradores audiovisuales que cuestionaron los fundamentos del cine clásico, por medio del cine experimental y el found footage, rompiendo las reglas del juego y tratando de explorar la verdad oculta de las imágenes.

La artista genera sus obras practicando el apropiacionismo y el doble vínculo, esto es, las situaciones comunicativas en las que recibimos mensajes diferentes o contradictorios. Como se aprecia en *Mi Lucha*, con gran ironía propone reflexionar sobre los pilares que nutren las democracias europeas.

2011. Vídeo, 53"

ENG

ESP

El límite arquitectónico como alegoría de la lucha de clases, como espacio destinado a una presencia fantasmagórica. Una estructura arquitectónica que en su día fue gallera, lugar en el se llevaban a cabo peleas de gallos, y que hoy alude, no de forma gratuita, a la idea de panóptico que inauguró Jeremy Bentham en el siglo XIX. Mateo Maté construye una doble reflexión a partir de lo visual: aquello que se muestra y el cómo o desde dónde se muestra.

Maté dirige la reflexión hacia esa idea de control constante, el poder de la economía contemplando desde las alturas el derrumbe de la sociedad. Maté dispone dentro de la gallera la construcción del perfil geográfico de la península ibérica. Una construcción que a modo de metáfora lleva a cabo una crítica a uno de los principales motivos que han conducido al estado español a la crisis actual. La construcción entendida como distopía del hogar, como emplazamiento destinado a la ruina.

Recurriendo con frecuencia a la ironía, buscando la implicación crítica de los espectadores y una cierta presencia del azar, el vídeo de Mateo Maté alude a esa burbuja inmobiliaria que ha sido estigma del derrumbe social de los últimos años. Maté construye una especie de casa de ladrillos con el perfil territorial de la península. Dentro de ella, según la planta de cualquier edificación, se levantan muros y dentro de ellos se disponen muebles y utensilios propios de cualquier hogar. En pocos segundos asistimos a la destrucción de los mismos. Aquello erigido como símbolo del bienestar social reducido a escombros. Desde esculturas realizadas con pilas de periódicos hasta muebles que tienen forma de países.

El vídeo alude también a la construcción identitaria, a la progresiva militarización del ámbito doméstico y a la experiencia del desarraigo. La relación entre arte y vida, la emergencia de la video-vigilancia como nueva narrativa de la contemporaneidad o la interiorización y naturalización de los dispositivos de poder.

La pieza se fundamenta en la elucubración de una crítica al mundo de la construcción, al dinero fácil y a lo que el artista denomina como nacionalismos domésticos. A través de una fácil relación con el presente político y social, nos permite establecer múltiples paralelismos entre la situación en la que se encuentran millones de familias y la acción que tiene lugar en la obra. Maté marca ciertos tópicos nacionales como ideología política y señala cómo éstos han alimentado al ciudadano desde su carencia de valores. En definitiva, no es cuestión de privilegios territoriales sino de derechos vitales.

ENG

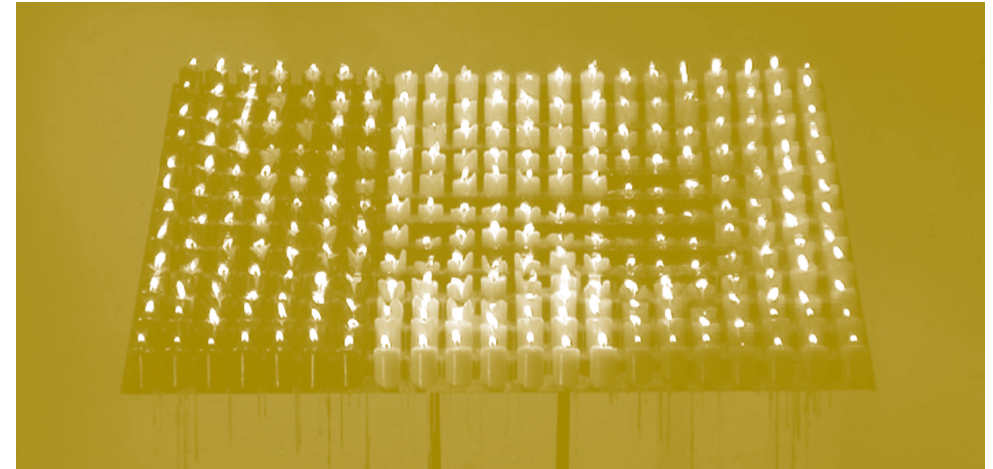
2011. Vídeo, 5'

ESP

La historia no deja de sorprendernos, tan sólo cabe recordar los orígenes de la teoría del estado. El apogeo inaugural del concepto, estado moderno, se gestó en, digamos, Europa...Hobbes, Voltaire, Hegel, Locke, Voltaire, Heller, Marx, Althusser. La misma Europa que ahora pretende establecer su oligarquía en el caótico territorio. Un caos que no nos afecta a todos por igual: ni a los distintos estados que componen el territorio europeo, ni a todos los individuos que componen cada uno de los estados. Y a pesar de todo, sí hay una línea desde la que se pueden extraer explicaciones comunes: lo que desde el fin de la modernidad se está escribiendo no es otra cosa que el proceso del hundimiento de todos los valores occidentales. Ahí yace el origen de la grieta en la que nos encontramos, en la demolición socio-política llevada a cabo por el propio estado nacido para defendernos.

Todo a venido a ser una especie de cambio de testigo sin otro objetivo que el poder. Lo que en un tiempo fue la iglesia, después lo fue el estado y en medio del hundimiento reaparece un nuevo orden mundial, la economía. Hoy por hoy, seguir creyendo en el estado es, cómo bien sugiere Chus García-Fraile, cuestión de fe.

El vídeo nos muestra el acto litúrgico: la artista ha ido creando las distintas banderas pero con velas de verdad, es decir, que a pesar de concienciarse y dejarse llevar por la fe, asistimos a la quema y posterior desaparición del estandarte del estado. En el fondo, queda claro que, hoy por hoy, la única luz que deja pasar el estado es la del pasado.

2012. Vídeo, 10'

ENG

ESP

The *Co-op City* es el primer vídeo de la trilogía *What will come*. Tres narraciones audiovisuales ubicadas en tres espacios distintos de la ciudad de NYC. Espacio que permite reseguir algunos de los errores cometidos por la sociedad capitalista desde sus inicios hasta la actualidad. Las tres películas funcionan como una narración dividida entre Co-op City, ciudad creada en los setenta en el Bronx, Levittown y The Hamptons. En este caso nos situamos en Co-op City, nos adentramos en el lugar a partir de la mirada del otro. A partir de cómo se construye la identidad, no permitida, desde la posibilidad de habitar y/o ocupar un espacio. Cómo se gesta lo cotidiano, cómo se construye la acción que incide en habitar a partir de la actividad llevada a cabo por uno de sus habitantes no reconocidos. En palabras del artista: *Si Co-op City fuera un decorado de teatro y tomáramos la jornada de veinticuatro horas como la obra de teatro, habría evidentemente los habitantes en sus células individuales, pero también habría, y muy presentes, todas estas personas que recorren constantemente este espacio (durante ocho, diez horas al día). Las cuestiones sociales o políticas no se han tratado directamente, pero están sin duda presentes, de otra manera, en el hecho de mostrar un cuerpo desplazándose. La cuestión es también ver hasta qué punto están libres de intervenir en este lugar, es decir de habitarlo realmente.* Desde estos postulados la cámara de Colomer se desliza entre una especie de repetición cotidiana, aquella acción que realiza el protagonista a diario, con el fin de repetir también, esa especie de denuncia que deviene el otorgarle visibilidad.

ENG

2010. Vídeo, 8'13"

ESP

Rememorando a los antiguos videojuegos tales, como el comecocos, el colectivo PSJM diseña una animación en la vemos como, sin saber quién es el bueno o el malo, el pez grande, se come al pequeño. *El Ocaso de los Estados Nación* es una especie de virus, formado por los logotipos de las compañías que cotizan en las bolsas de Nueva York, Frankfurt, París, Londres, Tokio y Hong Kong. Como cualquier virus carcome, en este caso, las banderas de diferentes países del mundo. Las banderas, mínimos gráficos, símbolos de los estados-nación, son devoradas por los dañinos emblemas de “la dictadura de los mercados”. Un régimen que somete a los países y a los ciudadanos por medio de la deuda, en el ejercicio implacable de un nuevo feudalismo. Y como sus predecesores, los nuevos señores feudales someten a sus siervos a través de una deuda eterna.

Rescates, recortes, privatizaciones, ataques de especuladores y drama social. El estado del bienestar está siendo agredido mortalmente por el puño de los mercados, mientras éste se nos muestra en todo soporte mediado como una mano que te quiere acariciar. El virus de marcas de *El Ocaso de los Estados Nación* devora un conjunto de valores para reemplazarlo por otro. Valores como patria, raza o nación, que antes unían a personas de diferentes clases sociales bajo una autoridad también moral, han ido perdiendo su validez. El individuo en la sociedad postmoderna y de consumo está absolutamente desregularizado, dejado a su suerte. Vivimos tiempos de desintegración e incertidumbre y la única esperanza consiste en cambiar ese negro vacío que deja en el vídeo la enfermedad vírica de las finanzas por un símbolo colectivo ciudadano. La calle nos está esperando.

ENG

2012. Vídeo-animación, 9'

Avelino Sala

Autrui

ESP

Avelino Sala está interesado en la conciencia individual en contacto con la historia y el poder social, en las cuestiones de identidad y el territorio. Sala ve el arte como motor de transformación de la realidad. El proyecto *Autrui* es un trabajo inspirado en la transformación, obligada, de la ciudad, teniendo en cuenta su contexto social, su pasado industrial y sus planes futuros.

Autrui, pieza que encierra muchos de los conceptos que definen su trabajo, alude especialmente a toda una corriente filosófica entroncada en la alteridad. *Autrui*, el otro en latín, exige una transformación, no de ese otro, sino de cómo vemos nosotros al otro. Como observamos en el vídeo somos testigos, callados, de aquel que es quemado, eliminado. Aquel a quien no queremos ver y del que sólo restan cenizas. Toda una filosofía sobre la alteridad que entronca inevitablemente con el pasado europeo y su actuación. Su trabajo nos permite señalar una serie de ideas que son una descripción estética de esta modernidad, su obra analiza las grietas y señala sin complejos. El vídeo permite llevar a cabo una reflexión alrededor de la pasividad que nos caracteriza, Sala nos obliga a contemplar como somos testigos silenciosos de la quema del otro, de ese otro que forma parte de la sociedad.

A través de la pieza Avelino Sala vuelve a hacer hincapié en ese grupo de prácticas estéticas que forman parte de lo común, su trabajo se enmarca en una serie de formas de visibilidad de las prácticas artísticas que tienen como objetivo interpelar al presente, desenterrar al pasado y apuntalar al futuro.

2011. Vídeo, 3'

ENG

ESP

El dúo formado por Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto presenta una especie de parábola que alude a esa posibilidad de una realidad alternativa, provocada, claro está, por la necesidad de buscar otro modo de relacionarse con el otro y el entorno. Como bien se muestra en el vídeo, el futuro ya está aquí, pero no aquel que nos prometieron, ni aquel que otros cantaron, sino aquel que nosotros mismos creemos. Este presente resultó ser el peor de los futuros previsibles, una vuelta al pasado, una restauración en toda regla de la desigualdad como norma. Aquel horizonte proclamados por tantos no ha sido otra cosa que un precipicio, una caída libre hacia el abismo.

Ni siquiera se requiere consciencia y análisis, se requiere acción ante el caos evidente. No es necesario concienciarse, no queda nadie que pueda fingir no ver.

Algunos recordamos ir sabiendo cómo nos han conducido hasta aquí, claro está, mentiras y engaños como vehículo, pero ninguno sabemos cómo hacer ante tal distopía. ¿cómo hacer para proseguir adelante? ¿soportaremos esta nueva y terrible normalidad? ¿Cuánto tiempo habrá de pasar?, ¿cuántos sufrimientos y de quiénes serán?.

En la pieza los artistas crean una especie de relato de ficción que esconde crítica y reivindicación hacia la situación actual. A medida que avanza vemos también como la sociedad empieza a crear modos alternativos de supervivencia, recuperando viejas estructuras de intercambio y estableciendo otras nuevas. La obra se compone a partir de diferentes escenas que reproducen los nuevos motores de cambio y de una banda sonora que rememora a algún tipo de canción popular, aunque, conviene prestar atención y entender lo que se está cantando.

La pieza permite volver a metodologías del pasado, incidiendo en recursos del folklore y en maestros vitales que supieron formar con creatividad. El vídeo refleja la importancia de enseñar a pensar, haciendo de la educación una herramienta de disfrute y reflexión.

2012. Vídeo, 4'

ENG

ESP

En España el pasado año se llevaron a cabo 58.241 desahucios, siendo la región valenciana la más afectada debido a los expedientes abiertos por la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM). En los últimos años la caja aumentó su crecimiento de forma exponencial a través de la especulación en el sector inmobiliario y la corrupción interna que cuenta con la complicidad de los políticos. A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria la caja ha sido intervenida por el Estado con 5.800.000.000 €, hecho suficiente para tener como prioridad servir a la sociedad. A pesar de su evidente responsabilidad, el Estado y la justicia permiten que las consecuencias de su avaricia sean el castigo de las víctimas y el enriquecimiento de los culpables.

La artista repiensa la ética practicada por las Instituciones que nos gobiernan. Le interesa detectar los abusos permitidos por la *legalidad* establecida. Paralelamente, analiza cómo los mecanismos de poder crean estrategias de control, que implican una toma de poder de la subjetividad, incidiendo en nuestros esquemas de conducta, de pensamiento y de sentido. Este análisis le lleva tanto a visibilizar sus estrategias como a generar nuevas, con el objetivo de transgredir y/o poner en crisis las establecidas.

Para ello, suele provocar interferencias en el entorno cotidiano mediante determinadas acciones que le permiten agujerear la realidad y la obviedad que la acompaña. Nuria Güell crea otras realidades posibles y altera las relaciones de poder instauradas mediante pequeñas acciones como las que se recogen en el vídeo.

ENG

2012. Vídeo y documentación, I'

Jorge García

Pequeños ensayos sobre la desesperación

ESP

La obra de Jorge García surge como resultado de una mirada inquieta y reflexiva frente al mundo que le rodea. Como exploración en los propios límites de la imagen, de lo artístico y como manera de ofrecer nuevas formas de indagar y transformar la realidad. En palabras del artista: *Intentar transformar aquello que es familiar, hacerlo extraño y bello, a la vez.* Jorge García selecciona fragmentos de realidad y los convierte en el punto de partida para generar nuevas visiones que enriquezcan la vida del individuo, extendiendo sus percepciones, estableciendo nuevos cuestionamientos y creando lúdicas interferencias en medio de nuestro tránsito habitual. Para ello parte de aquellas grietas sistémicas que forman parte de un entorno cotidiano y popular, alude al bombardeo sistémico llevado a cabo por las cadenas televisivas y a cómo se manipula y distribuye la información. El resultado viene a ser una especie de distopía sobre los medios de comunicación, una crítica llevada a cabo de un modo sutil y directo, jugando a su vez, con la posibilidad que ofrece la interferencia y/o error para crear una maravillosa metáfora sobre el absurdo.

Como apreciamos en el vídeo, nos sitúa como espectadores ante la televisión, aunque nunca llegamos a percibir nada con claridad. Sólo, los mensajes que parecen colarse entre imágenes borrosas y que sirven de reflexión crítica ante nuestra actitud pasiva de consumidores alienados.

It is about not doing anything
when something can be done

ENG

ESP

El proyecto Cabeza borradora de Pelayo Varela reflexiona sobre la pérdida de la identidad. La pieza principal es una réplica de la cabeza del autor realizada con goma de borrar industrial a escala real. La obra ha servido, además, como modelo para una serie de dibujos a lápiz sobre papel, borrados o 'redibujados' con el citado busto. El vídeo narra todo el proceso y es justamente, a través de visionar como uno mismo deviene pieza que borra, que la obra permite dilucidar cómo las estrategias actuales pretenden que cada individuo sea una pieza anónima más, una pieza que en conjunto debe actuar según estrategias políticas para borrar la historia, incluso la propia.

Hay guiños a ese arte de la ambigüedad y a las contradicciones comunes en relación a generaciones pasadas. Pelayo Varela toma posición y utiliza la ironía para ser él mismo quien borra a partir del desgaste de sí mismo. Las piezas se nutren de gestos incompletos, finales inciertos cuyo optimismo está bajo control y cuyo nihilismo se mantiene a raya. Cierta sensación lúdica y un empeño simbólico dominan cada serie, con figuras que se desvanecen hasta convertirse en borrones de su sombra.

En ese proceso de elaboración, el dibujo permanece visible para patentar las huellas de los trazos como una alegoría de la contaminación del presente frente al pasado, registro de una memoria subjetiva que se desvanece explorando zonas de incertidumbre, cambios, trueques y metamorfosis.

2012. Vídeo, 5'

ENG

Art is closely linked to the political and social circumstances of its time, due to which it often plays an important role as critique and as a form of resistance. Today, concepts considered monolithic and set in stone, such as “citizenship” or “state”, are viewed from a different perspective, making new demands upon citizens that combine democratic attitudes with moral responsibility over the medium in which they live, from an open vision of the Aristotle doctrine that “Man is by Nature a *Zōon Politikon*” or political animal.

This exhibition is the result of the research project undertaken by Imma Prieto, which situates us in the “here and now” of the title through twelve videos. A selection of twelve Spanish video artists which feature significant figures of the Spanish and international art scene with an impressive track record: Mateo Maté, Chus García Fraile, Avelino Sala and María Cañas.

Each of the works situates us in an environment that is well-known and even familiar to most, as it associates its universality with its proximity in time. As a response to the dilemmas of our time, the artists

offer us thought-provoking works that encourage us to reflect on the paradoxes of the present; at times, with large doses of irony, at others poetry or even yearning for what we have lost, from a local and global viewpoint.

The symbolically charged images, full of details and creativity, are a form of resistance in themselves that creates and builds, that sees opportunity in change or in crisis.

The diversity of the works that comprise this project is proof of the good health of Spanish video art. All the videos were produced in the beginning of the second decade of the 21st century. Therefore, they are an analytical sample of our most immediate present.

The works included here, which showcase new artistic languages, invite us to meditate on that depicted in the images and the narrative discourse, giving us the opportunity to sharpen our self-criticism.

Directorate for Cultural and Scientific Relations.

acceptance of the Aristotle doctrine that “Man is by Nature a *Zōon Politikon*” or political animal.

This consideration, which led to regard the position of citizens as active members of society, is also an opportunity to reflect on the present. A requirement that evidences the imperfect part that constitutes democracy, situating us in a space without visibility, blurred and worn. Neoliberalism, nationalism, state, economy... these are just some of the concepts that characterise our time. Illustrated despotism elevated to the umpteenth power, based on personal greed, has defined and defines our destiny, from the past and present.

The sum of all the works is the direct result of the conceptual proposal. Each is aimed at a recognisable and familiar space in time. From works of a poetic nature such as those of Eugenio Ampudia and specific actions such as those of Núria Güell, Jordi Colomer, Pelayo Varela, Mateo Maté and Daniel G. Andújar, to works that propose paradigms on issues relating to the theory of the state such as those of Chus García-Fraile and the PSJM group. Others, such as Avelino Sala and Jorge García, are aimed at the individual and his lost faith.

Not exempt from a high dose of irony, the works of Marta de Gonzalo and Publio Pérez, or María Cañas, propose reflection that combines history and daily existence. Overall, they also allow us to extract three lines of dissected reflection based on an analysis of man and his environment: memory and history, state and economy, individuality and otherness.

The current circumstances lead us to a kind of dead-end in

which the final issue is poised between electing libertarian chaos and dogmatic order. But as argued by Tzvetan Todorov in his essay “Democracy’s Intimate Enemies”, the issue gives way to categories which allow unprejudiced reflection under a perspective that opens new resolute channels. In fact, the road requires questioning the agents that propose the erroneous initial approach. It is advisable -and that is the aim pursued by the screening of the works in their entirety- to acknowledge oneself as being in an anonymous and legitimate geography. From there, pointing out cracks and errors, of the past and present, in order to instill the change etymologically suggested by the only concept presented as a banner of the current situation, that is, crisis and change. Going back to Aristotle, we must recall how in his “Art of Poetry”, reason acts by separating, ripping and deciding the texture of its fabric. Reason is transformed, *krinein*, into crisis and becomes critical. Acknowledging crisis as the need for change, thinking while assuming reconstruction, creating and understanding art as an act of resistance, always under the influence of criticism.

Imma Prieto Carrillo

Daniel G. Andújar
A Bird’s-Eye-View 2011. Video, 3’

A Bird’s-Eye-View is a collaborative proposal that took place on 1 May 2011 on the Mediterranean coast.

The action was materialised in an airplane towing a banner with the slogan proposed by the artist: *Lets democratise democracy*.

This slogan was publicised along the coast just like any other

Are we not perpetually falling? Backward, sideward, forward, in all directions? Is there any up or down left? Are we not straying as through an infinite nothing? Do we not feel the breath of empty space? Has it not become colder? Is it not more and more night coming on all the time?

Friedrich Nietzsche, *The Gay Science*.

Hic et Nunc is a curatorial project that brings together a selection of artists which allows us to elucidate how art positions itself as a symbolic form of resistance to the affronts that characterise our society. Hic et Nunc (from the

Latin, Here and Now) proposes observing and seeing without complexes. Twelve audiovisual works that give response to a host of social inequalities and political humiliations, offering an open political interpretation based on the

typical ads that flood beaches while we sunbake or swim in the sea. The work was also participative through the event that García Andújar created in Facebook, where he invited anyone who wanted to participate in it by sending any kind of audiovisual documentation.

As is customary of his work, García Andujar establishes lines of communication that allow the work to receive the impact of the population. He creates strategies and platforms that require exchange and participation in order to democratise processes, whether of an artistic, social or political nature: *Participation processes give wings to democracy. If they are truncated or corrupted, the entire system can collapse or never get off the ground in any direction.*

Eugenio Ampudia

Hurricane 2012. Video, 3'

It is not yet midnight, but the sky darkens as if it was, with that uniform sheet of clouds that precedes the arrival of a hurricane. It is a phenomenon that articulates the logic of need and the order of our priorities. It is something that drags us along and destroys us, something that leaves us without resources and incapable of reacting. While knowing that it looms overhead, we nevertheless know that the worst is yet to come.

Ampudia's video reveals itself as a magnificent metaphor of our situation as individuals: trapped by circumstances in which we consciously know we are betrayed, deceived by the multiple organisations that govern us. The feeling of helplessness is similar to that of a catastrophe, Kafkaesque situations in which man awaits

the wait. The aerial view of the hurricane alludes, without a doubt, to the omens that accompany us from the start of the latest crisis. Natural catastrophe understood as a whim of nature is transformed into the selfish desire of those who govern global economic institutions. In turn, knowledge is transformed into the ability to foresee and act without fear, a life without fear of losing or with the means to integrate loss into the fable of our existence can possibly be the most powerful weapon to combat disaster.

María Cañas

My Battle 2011. Video, 5'3"

The work establishes a parallelism between the hidden forces of a spiritual nature and political dictatorships. The images convey different meanings and lead the viewer to an open ending that can be answered by looking at the world beyond the screen. The work by María Cañas or, as she likes to call herself, the "archivist of Seville", invites us to reflect on the strange blend of fun and stark reality, of the lugubrious and sensual imagery that surrounds us, operating directly within an iconographic cannibalism. In turn, the work exhibits, not without a certain irony, a certain perversity that acts as the modus operandi of all those in power, whether political or religious.

In her methodology, the use of video collages and scratch documentaries stems from the tradition of some of the audiovisual snipers who questioned the foundations of classic cinema, by means of experimental cinema and found footage, breaking the rules of the game in an attempt to explore the truth hidden in the images.

The artist creates her works practicing appropriationism and double bind, that is, the communicative situations in which we receive different or contradictory messages. As can be observed, *My Battle* proposes reflecting on the pillars that uphold the European democracies.

Mateo Maté

Heroic Acts 2011. Video, 5'

Architectural limit as an allegory of the battle of the classes, as a space destined to a phantasmagorical presence. An architectural structure which was once a coop where cock fights were held and which today alludes, not gratuitously, to the idea of the Panopticon proposed by Jeremy Bentham in the 19th century. Mateo Maté builds a double reflection based on images: that shown and how or from where it is shown.

Maté guides the reflection towards the idea of constant control, the economic powers observing the collapse of society from the highest echelons. Maté builds the geographic profile of the Iberian Peninsula inside the coop. This construction, by way of metaphor, is a criticism of one of the main reasons that have driven Spain headlong into the current crisis. Construction understood as a dystopia of the household, as a building destined to ruin.

Recurring frequently to irony, seeking the critical involvement of the viewers and a certain presence of fate, Mateo Maté's video alludes to that housing bubble that has been the stigma of social collapse in recent years. Maté builds a kind of brick house with the geographical profile of the Iberian Peninsula. Inside, just like the base of any

building, he erects walls and places furniture and household utensils inside them. A few seconds later these are destroyed. The building that was erected as a symbol of social well-being is reduced to rubble. From sculptures made from piles of newspapers to pieces of furniture shaped like countries.

The video also alludes to the identity-building process, to the progressive militarisation of the household and the experience of uprooting. The relationship between art and life, the emergence of video surveillance as a new narrative of contemporaneity or the interiorisation and naturalisation of power devices.

The work is based on the celebration of a criticism to the construction industry, easy money and what the artist calls domestic nationalisms. Through an easy relationship with the political and social present, it allows us to establish multiple parallelisms between the situation of millions of families and the action that takes place in the video. Maté marks certain national topics as political ideology and shows how their lack of values has affected citizens. In short, it is not a question of territorial privileges but rather of essential rights.

Chus García Fraile

A Question of Faith 2012. Video, 10'

History never ceases to surprise us, but rather only reminds us of the origins of the theory of state. The heyday of the concept, a modern state, was conceived in, let's say, Europe... Hobbes, Voltaire, Hegel, Locke, Voltaire, Heller, Marx and Althusser. That same Europe which now intends to establish its oligarchy in chaotic territory.

A chaos that does not affect everyone equally: nor the various states that comprise Europe, nor all the individuals that comprise each of the states. Nevertheless, there is a line from which to extract common explanations: that which is being written at the end of modernity is no other than the process of collapse of all Western values. There lies the origin of the current rift, in the socio-political demolition carried out by the state created to defend us.

This has become a kind of exchange with the sole objective of power. What used to be the church became the state and, in the midst of the collapse, a new world order appeared, the economy. Today, believing in the state is, as Chus García-Fraile suggests, a question of faith.

The video shows us the liturgical act: the artist has created the different flags but with real candles; that is, despite becoming aware of and letting ourselves be guided by faith, we witness the burning and subsequent disappearance of that which symbolises the state. In essence, it is obvious that today, the only light that emanates from the state is the glow of the past.

Jordi Colomer

Co-op City 2010. Video, 8'13"

Co-op City is the first video in the *What Will Come* trilogy. Three audiovisual narrations set in three different spaces in NYC. This space allows us to track some of the errors committed by the capitalist society from its conception to the present day. The three films are presented in the manner of a narration divided into *Co-op City*, a city created

in the seventies in the Bronx, Levittown and The Hamptons. In this case we are in *Co-op City*, as seen through the eyes of an inhabitant. We see the construction of its identity, not permitted, from the possibility of inhabiting and/or occupying a space. Everyday life, how the action unfolds, which focuses on inhabitation through the activity carried out by one of its unknown inhabitants. In the artist's own words: *If Co-op City were the scenery of a theatre and we considered a day with twenty-four hours as a theatrical piece, there would evidently be inhabitants in their individual cells, but there would also be all the people who constantly travel this space (eight or ten hours a day) who are also very much present. Social or political issues are not directly dealt with, but they are beyond any doubt reflected through showing a body in motion. It is also about seeing to what extent they are free to act in that space, that is, really inhabit it.* Based on these postulates, Colomer's camera moves within a kind of daily repetition, the actions carried out by the main character on a daily basis, which is also aimed at repeating the claim of giving him visibility.

PSJM

The Decline of the Nation States 2012. Animation video, 9'

In the manner of vintage videogames, such as Pac-Man, the PSJM group has designed an animation video in which we can see, without knowing who is good guy or the bad guy, how the big fish eats the little fish. *The Decline of the Nation States* is a kind of virus formed by the logos of companies listed on the New York, Frankfurt, Paris, London, Tokyo and Hong

Kong stock exchanges. Like any virus, it eats away the flags of the different countries of the world. The flags, tiny graphics, symbols of the nation states, are devoured by the harmful emblems of "the dictatorship of markets." A regime that suppresses countries and citizens by means of debt in the exercise of a relentless new feudalism. And, like their predecessors, the new feudal lords suppress their servants through an eternal debt. Bailouts, cuts, privatisations, attacks from speculators and social drama. The welfare state is being mortally attacked by the fist of the markets, while said fist is being shown to us in all the media as a caressing hand. The trademark virus of *The Decline of the Nation States* devours one set of values to replace it with another. Values such as homeland, race or nation, which formerly united people of different social classes under a moral authority are no longer valid. The individual in the post-modern and consumer society is completely deregularised and left to his fate. We live in times of disintegration and uncertainty, and the only hope lies in changing that black void left in the video by the viral disease of finances with a collective symbol of citizenship. The street awaits us.

Avelino Sala

Autrui 2011. Video, 3'

Avelino Sala is interested in individual conscience in touch with history and social power, issues of identity and territory. Sala sees art as an engine of transformation of reality. The *Autrui* project is a work inspired by the mandatory transformation of the city, taking into account its social context, industrial past and future plans.

Autrui, a work that encompasses many of its defining concepts, alludes particularly to an entire philosophical trend based on otherness. *Autrui*, from the Latin "the other", demands a transformation, not of the other, but of how we see that other. How we observe in the video that we are silent witnesses of he who is burnt, eliminated. He who we do not want to see and of whom only ashes remain. An entire philosophy on otherness inevitably based on Europe's past and actions. His work allows us to visualise a series of ideas that represent an aesthetic description of this modernity, analysing the cracks and pointing them out without complexes. The video allows us to reflect on the passiveness that characterises us. Sala obliges us to admit that we are silent witnesses of the burning of the other, that other that forms part of society.

Though his work, Avelino Sala places emphasis on the group of common aesthetic practices, falling within a series of forms of visibility of artistic practices aimed at challenging the present, unburying the past and underpinning the future.

Marta de Gonzalo and Publio Pérez

Dance the Counter-Reformation 2012. Video, 4'

The tandem formed by Marta de Gonzalo and Publio Pérez Prieto presents a kind of parabola that alludes to the possibility of an alternative reality arising, naturally, from the need to seek alternative ways of relating to each other and with the environment. As advocated by the video, the future is already here, but not the

future we were promised or that envisaged by others, but rather that which we ourselves create. This is the worst of the foreseeable futures, a return to the past, a full restoration of inequality as a rule. The horizon proclaimed by so many was nothing more than a Cliff, a free fall into the abyss.

Awareness and analysis are not required, but rather action to stop the evident chaos. Self-awareness is not necessary, as there is nobody left who can pretend not to see.

Some of us recall knowing how we were led here, obviously by means of lies and deceit, but no one knows what to do in the face of such dystopia. How do we continue onwards? Will we be able to bear this new and terrible normality? How much time must elapse? What new difficulties await us and how many of us will suffer?

In their work, the artists create a kind of fiction story that conceals a criticism and assertion of the current situation. As the tale unfolds we see how society also begins creating alternative survival methods, recovering old trading structures and establishing new ones. The work depicts various scenes that reproduce the new change drivers and a soundtrack that brings to mind a kind of folk song, although it is advisable to listen carefully in order to understand what is being sung.

The work reminisces over methodologies of the past, highlighting folklore resources and vital masters of creativeness. The video reflects the importance of teaching how to think, transforming education into a tool for enjoyment and reflection.

Núria Güell

Intervention 2012. Video and documentation, 1'

Last year, 58,241 evictions were carried out in Spain, particularly in the region of Valencia due to the proceedings instituted by Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM). In recent years, the savings bank has grown exponentially through speculation in the real estate sector and internal corruption, with the complicity of political figures. Since the housing bubble burst, the savings bank has been intervened by the Government for a total of €5,800 billion, which in itself should suffice to reprise its priority to serve society. Despite the bank's evident liability, the Government and judicial system allow the consequences of its greed to punish the victims and enrich the guilty.

The artist rethinks the ethics practiced by the institutions that govern us. She is interested in detecting the injustice allowed by the law currently in force.

Parallel to this, she analyses how power mechanisms create control strategies that involve the takeover of subjectivity, placing emphasis on our patterns of behaviour, thought and feeling. This analysis leads her to visualise their strategies and generate new ones aimed at transgressing and/or challenging current strategies.

To this end, she usually causes interferences in the daily environment by means of certain actions that allow her to perforate reality and the obviousness that accompanies it. Nuria Güell creates other possible realities and alters

established power relations such as that shown in the video.

Jorge García

Brief Essays on Desperation 2013. Video, 1'15'

The work of Jorge García is the result of a restless and reflexive analysis of the world that surrounds him, such as by exploring the limits of the image and art, and how to offer new ways of probing and transforming reality. In the artist's own words: *Attempting to transform that which is familiar, making it strange and beautiful at the same time.* Jorge García selects fragments of reality and converts them into the starting point for generating new visions that will enrich the life of the individual, expanding his perceptions, establishing new questionings and creating avocational interferences in our everyday lives. To this end, he analyses the systemic cracks that form part of everyday life, alludes to the systemic bombardment of television stations and to how information is manipulated and distributed. The result is a kind of media dystopia, a subtle and direct criticism, judging in turn, with the possibility offered by interference and/or error to create a marvellous metaphor of the absurd.

As we can observe in the video, he situates us as viewers in front of a television screen, although we never perceive anything clearly. Only the messages that are inserted between blurred images and that are a critical reflection on our passive attitude as alienated consumers.

Pelayo Varela

Eraserhead 2012. Video, 5'

Pelayo Varela's *Eraserhead* project is a reflection on the loss of identity. The main piece is a full-scale replica of the author's head made from an industrial eraser. The work has also served as a model for a series of pencil drawings on paper, erased or "redrawn" using said bust. The video narrates the entire process and allows the viewer, by showing us how we become one with the piece erased, to elucidate how current strategies intend each individual to be just another anonymous piece of the puzzle, a piece that should jointly act in accordance with political strategies to erase history, including one's own history.

The work evokes that art of ambiguity and common contradictions in relation to past generations. Pelayo Varela positions himself and uses irony to erase himself as of his own wear. The pieces have incomplete gestures, uncertain finishes whose optimism is under control and whose nihilism is kept at bay. A certain playful sense and symbolic determination predominates each series, with figures that fade until becoming mere smudges of their own shadows.

In this preparation process, the drawing remains visible in order to patent the traces of the strokes as an allegory of the contamination of the present with respect to the past, the record of a subjective memory that fades exploring areas of uncertainty, changes, exchanges and metamorphosis.

Organización/ Organization: Loop Barcelona, AECID.

Título Proyecto/ Project Title: Hic et nunc. Sobre paradojas democráticas

Comisaria/ Curator: Imma Prieto

Textos/ Text: Imma Prieto

Diseño/ Design: DTP Studio

Impresión/ Printed by: Do the Print

Editor y técnico de vídeo/ Video editor: Xavi Bové

Agradecimientos/ Appreciation: a todos los artistas y a Loop Barcelona.

© de las imágenes, sus autores/ **Images © the Authors**

© de los textos, sus autores/ **Texts © the Authors**

Depósito Legal:

NIPO: 502-14-007-2

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España/ Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Spain

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación/ **Minister of Foreign Affairs and Cooperation**
José Manuel García-Margallo

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica/ **Secretary of State for International Cooperation and for Latin America**
Jesús Manuel Gracia

Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo/ **General Secretary of International Development Cooperation**
Gonzalo Robles

Directora de Relaciones Culturales y Científicas/ **Director of Cultural and Scientific Relations**
Itziar Taboada

Jefe de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural/ **Head of Department for Cooperation and Cultural Promotion**
Guillermo Escribano

Coordinación Técnica AECID/ **Technical Organization AECID**

Álvaro Callejo

Alejandro Romero

Estrella Serrano

SPAIN/USA/
Foundation /

Esta publicación ha sido posible gracias a la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a la Embajada de España en Washington. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de <nombre del autor, contratista, socio ejecutivo u organización internacional> y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID.

SPAIN/USA /
Foundation /

