

consonni HPC

consonni (www.consonni.org) es una productora de arte localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a artistas a desarrollar proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. Jon Mikel Euba, Matthieu Laurette, Hinrich Sachs, Andrea Fraser, Sergio Prego, Ibon Aranberri, Itziar Okariz, Saioa Olmo, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Virginia Villaplana, Nacho Magro, María Ruido, Itziar Barrio, Alex Reynolds, Asli Cavusoglu, Asier Mendizabal, Martha Rosler, Phil Collins, Jeleton etc. Estos proyectos producidos por consonni suelen ser de larga duración.

HPC es un programa específico dentro de las actividades desarrolladas por la productora de arte consonni de Bilbao. Se presenta como una colaboración de menor escala (en cuanto a recursos y temporalidad) en comparación con los proyectos producidos por consonni que suelen ser de larga duración y deslocalizados. Es esta una forma de experimentar sobre el hecho de tener por primera vez un local a pie de calle y sobre la noción de "programación". Comprobar los usos y posibilidades del espacio en el momento de compartirlo.

HPC responde a "Habitación propia compartida". Un guiño a Virginia Woolf. Reivindicación del espacio propio (público y privado) que las mujeres necesitamos para trabajar, reflexionar y crear.

HPC invita a una serie de profesionales a desarrollar un programa concreto para el local de consonni. Una cadena conceptual entre programaciones. Allá donde lo deja la primera, lo retoma la segunda, etc. Cadena programática que comienza en marzo de 2013 con Pablo Marte, sigue con Johanna Gustafsson Fürst, etc. Veremos donde acaba esta interpretación particular de un *cadáver exquisito*...

contacto prensa: María Mur Dean / maria@consonni.org / +34 626 91 36 65

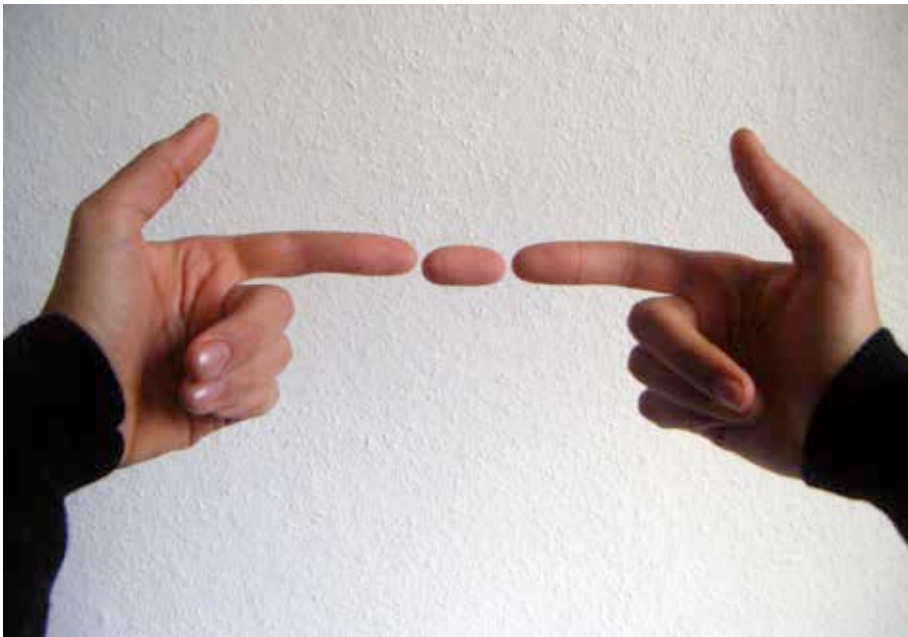
consonni
c/ Conde Mirasol, 13- LJ1D
E-48003 Bilbao
T. +34 944 078 265

Ilustración: Josune Urrutia, 2012

HPC con Pablo Marte: El problema está en el medio

Con “El problema está en el medio”, el proyecto de **Pablo Marte** para **HPC**, propone repensar categorías como imitación, copia, remake, reproducción, repetición, plagio, *fake* o falsificación, interpretación o inspiración, simulacro, parodia, pastiche, *burlesque*, sátira... Palabras que refieren una determinada vinculación entre un producto cultural y otro precedente. Cita extensa en tanto sujetos en una relación histórica, o lo que es lo mismo, repensar la relación en sí. Muy apropiado empezar con este tema cuando precisamente el programa de consonni en el local se inspira en un producto cultural previo (la novela de Woolf).

Programa

Sesión 0. Una serie de materiales referenciales y trabajos audiovisuales a consulta como: “**2026**” de Maha Maamoun; “**Copycat**” de Tjasa Kancler & Anja Steidinger; “**Ya viene, aguanta, riégume, mátame**” de Los Hijos y “**El enemigo**” de Vicente Vázquez y Usue Arrieta
Desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, en consonni

Sesión 1. Coloquio sobre el film “**Pretty Woman y otras historias, un film con Alexander Kluge**” de Pablo Marte. Lectura de carta de Pablo Marte al cineasta y escritor Alexander Kluge.
Jueves 21 de marzo, 19:30. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

Sesión 2. “**La deconstrucción del arte**” conferencia de **Walter Benjamin, filósofo y teórico del arte sobre original y copia.**
Jueves 11 de abril, 18:00. En el Museo de Reproducciones de Bilbao (C/ San Francisco 14).
A partir de las 20:00. Pícolabis y debate. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

Sesión 3. **Re-escritura de un fragmento de “La Estética de la Resistencia”, del dramaturgo Peter Weiss.** Ensayo público de una reescritura colectiva junto a la artista Karin Dolk y la formadora lingüística freelance Alicja Bradel.
Sábado 20 de abril, 19:30. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

Films:

**“2026” de Maha Maamoun;
2010.**

<https://vimeo.com/16967688>

Basada en un texto de una novela reciente egipcia La Revolución de 2053 de Mahmoud Uthman y haciendo referencia a una escena de La Jetée (1962) de Chris Marker. Un viajero del tiempo relata su visión sobre el futuro de la zona de las Pirámides y por extensión de todo Egipto en el año de 2026. Una visión que aunque mira al futuro está severamente confinado al imaginario actual.

**“Copycat” de Tjasa Kancler & Anja Steidinger;
2010.**

<http://copycat.cat>

Copycat es un corto documental sobre el suicidio. A través de la re-filmación de algunas de las escenas de la película *El inquilino*, de Roman Polanski, material de archivo, fragmentos de películas y entrevistas con una psicoanalista, un psicólogo, una psiquiatra, un escritor y un comisario de arte, el video gira entorno al efecto de imitación (efecto copycat) para cuestionar la representación mediática, como también las causas psicológicas y sociales del suicidio.

**“Ya viene, aguanta, riégume, mátame” de Los Hijos
2009.**

<https://vimeo.com/7684123>

<http://loshijos.org/about-us/>

Cuatro icónicas secuencias de la historia del cine español son estrictamente revisitadas. Una búsqueda precisa del encuadre en los mismos puntos donde fueron filmadas las películas originales. Sin iluminación, sin edición de audio, sin actores. Simplemente lo que recoge la cámara.

**“El enemigo” de Vicente Vázquez y Usue Arrieta
Instalación. Vídeo DVPAL, color, estéreo 42 mins, grada, y diversos materiales.
2008/2010.**

<http://weareqq.com>

El Enemigo trabaja desde la hipótesis de una puesta en presente de la película *La Chinoise* de Godard. La instalación reconstruye y documenta las actividades de un grupo de jóvenes (los papeles son representados por agentes culturales independientes del ámbito de Barcelona) que encerrados en un piso, se adoctrinan entre ellos en temas que podrían girar en torno al nuevo papel de la creatividad en la sociedad, sus posibilidades como forma revolucionaria y sus roles como agentes culturales dentro de este esquema. El vídeo se sustenta en el formato conferencia para ir articulando una tesis acerca de la complejidad de esta empresa. Los elementos que componen la instalación hacen las veces de documentación de estas reuniones al tiempo que muestran reconstrucciones parciales de este espacio de ficción además de los propios procesos de trabajo que se desarrollaron para la consecución del proyecto. Los argumentos esgrimidos en *El Enemigo* fluctúan indiferenciadamente entre hechos históricos, argumentos falaces y concepciones rocambolescas.

**“Pretty Woman y otras historias, un film con Alexander Kluge” de Pablo Marte.
2011.**

<http://www.pablomarte.com/>

Una película de Pablo Marte en la cual lleva a cabo una re-escritura de “*Pretty Woman*” a partir del trabajo fílmico del director alemán Alexander Kluge.

Participan:

Pablo Marte

El trabajo de Pablo Marte (Cádiz, 1975) gira en torno a cómo se articulan – y rearticulan- los procesos de significación de la imagen y la producción de discurso, a través de una práctica sintomática, expansiva y heterogénea del montaje. Ha mostrado su trabajo, de manera individual y colectiva, en contextos como “Marginalia” (Donosti, 2013), Festival Pantalla Fantasma (Bilbao, 2013); EspaiDos (Terrassa, 2010); CA2M (Móstoles, 2010); Lobeart (Berlín, 2010), entre otros. En 2012 fue residente curatorial en la Fundación Bilbaoarte, donde desarrolló el ciclo intermitente de exposiciones “Enter the Ghost, Exit the Ghost, Re-Enter the Ghost”. <http://www.pablomarte.com/>

Alexander Kluge

En 1960 rueda su primer cortometraje junto a Peter Schamoni, *Brutalität in Stein* (1961), que obtendrá un premio en el Festival internacional de Cortometrajes de Oberhausen. Kluge será uno de los 26 firmantes del manifiesto de Oberhausen en 1962, que declara muerto el cine alemán de los 50 y propone como alternativa a los nuevos realizadores del futuro Nuevo Cine Alemán. Ese mismo año, con Edgar Reitz y Detten Schleiermacher, asume la dirección del recién inaugurado instituto de Formación Cinematográfica de Ulm (institut für Filmgestaltung). En 1963 Kluge funda su propia productora, Kairos-Film que sigue funcionando hasta la fecha. Su primer largometraje, ‘Una muchacha sin historia’ (Abschied von gestern, 1966) es premio especial del jurado en el festival de Venecia de 1966. Funda la productora DCTP (Development Company for Television Programs), con la que realiza programas para las principales cadenas privadas. Producciones poco corrientes en el formato televisivo. <http://www.kluge-alexander.de>

Walter Benjamin

Walter Benjamin, conocido filósofo y teórico del arte sobre original y copia. Años después de su trágica muerte en 1940, reaparece. En 1986 con su conferencia “Mondrian ’63-’96,” organizada por el centro marxista y ŠKUC Gallery en Ljubljana, y al año siguiente en la exposición TV Gallery” en Belgrade. Posteriormente publica su tesis “On Copy” (2003), realiza una entrevista (“My Dear, This is Not What it Seems to Be,” 2005) y co-comisaria junto con Inke Arns, la exposición What is Modern Art?” (Kunsthau Bethanien, Berlin , 2006). Esta conferencia “La deconstrucción del arte” se dio por primera vez en 2011 en chino en Times Museum (Guangzhou), el mismo año en (Arnolfini) Bristol en inglés. En 2012 se da la conferencia en español en el MuAC (Mexico City), en Tranzit (Budapest) en húngaro y en francés en the Institutions by Artist (Vancouver) y La Plateu (Paris).

“La Estética de la Resistencia”, del dramaturgo Peter Weiss

Un ensayo abierto, que no final, de un proceso de producción colectiva de re-escritura junto a la artista Karin Dolk y la formadora lingüística *freelance* Alicja Bradel. La obra elegida es un fragmento de “La Estética de la Resistencia” de Peter Weiss (pp. 493 - 503, edit. Hiru) Durante tres jornadas previas se trabajará el texto para una representación (que no tendrá lugar) en el intento de enfatizar los procesos que median entre las categorías de original y copia. Pero a su vez la elección de este fragmento no es fortuita. En ella se nos narra el encuentro de una policía enfermera sueca con una prisionera comunista alemana en Estocolmo poco antes de la 2ª Guerra Mundial.

“Antes de expulsarla del país, se le había concedido la gracia de conocer todavía la ciudad, de la que no había visto mucho, pues poco después de su llegada se le había impuesto prisión preventiva. **Ya que estaba en Estocolmo, no se la podía privar de la belleza de la ciudad, había dicho la enfermera**” (p. 494)

Karin Dolk

Karin Dolk (Örebro, Suecia, 1976) es artista. Ha expuesto, entre otros, en MUAC, México DF; ICA, Londres; Fundación Bilbao Arte o Nextart Gallery, Gotemburgo. www.karindolk.com

Alicja Bradel

Nacida en Zabrze (Polonia, 1980) de padre alemán y madre polaca, tiene doble nacionalidad polaca y alemana. Es formadora lingüística *freelance* y trotamundos.

EL PROBLEMA ESTÁ EN EL MEDIO de Pablo Marte

La copia nos dice: “estoy disfrutando esto”
(Marina Gržinić)

Imitación, copia, remake. Palabras que refieren una determinada vinculación entre un producto cultural y otro precedente. Análisis del tipo de vinculación en el orden de la reproducción, la repetición, el plagio, el fake o falsificación, la interpretación o la inspiración, el simulacro, la parodia, el pastiche, el burlesque, la sátira, la cita extensa... han abundado desde que se publicara el famoso "Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura" (1755) de Jochann Joachim Winckelmann. Abordar la noción de

“original”, ya sea para criticarla o añorarla, parece de tránsito obligado, un fin en sí mismo. También aislar el carácter fenomenológico de esa copia-sin-original¹ en que se constituye el simulacro, relacionado con el fin de la historia² y la imagen en bucle eterno. Con “El problema está en el medio”, mi proyecto para HPC, propongo repensar estas categorías en tanto sujetos en una relación histórica, o lo que es lo mismo, repensar la relación en sí. El proyecto consta de tres fases, a modo dialéctico, que pasaré a referir:

¹ “(...) una representación que parece referir un modelo real pero está solo simulando su referencia. Según Giuliana Bruno, los replicantes en Blade Runner ‘son un completo fraude. Parecen humanos, hablan como humanos y tienen sentimientos, pero no historia’ (...) Su futuro está en la posibilidad de adquirir, alcanzar un pasado; su futuro está en la constante tentativa de formar una identidad persistente en el tiempo” (“Fiction reconstructed: Eastern Europe, Post-socialism and the Retro-avantgarde”. Marina Gržinić, 2000, cit. en “What is Modern Art (group show) - Preface”, Inke Arns, 2006). Extraigo conclusiones bien diferentes de la idea expuesta por Bruno, via Gržinić. La figura del replicante apela a la única eternidad materialmente susceptible de ser vivida: lo provisional. La falla no reside en la búsqueda de un pasado, sino en el conocimiento exacto del momento del off. Contradice toda lógica de la vida en serie, puesto que lo provisional se sustenta en una repetición infinita del ciclo de nacimiento y muerte. Tal es la política del replicante. Se rebelan para conseguir un espacio nocturno en un canal de televisión que perdure más allá de la existencia. Anhelan la tranquilidad y el descanso de la inopia y del no-tiempo. No buscan historia, reivindican la ahistoricidad.

² “Da la impresión de que la mayor parte del arte actual se aboca a una labor de disuasión, de duelo por la imagen y el imaginario, a una labor de duelo estético, las más de las veces fallido. Esto acarrea una especie de melancolía general en el ambiente artístico, el cual parece sobrevivir en el reciclaje de su historia y de sus vestigios. Pareciera que estamos dedicados a una retrospectiva infinita de lo que nos precedió, pero esto es cierto para la política, es cierto para la moral, para la historia, y para el arte también, que no detenta ningún privilegio. Todo el movimiento de la pintura, por ejemplo, se ha retirado del futuro y desplazado hacia el pasado: con la cita, la simulación, la apropiación, al arte actual le ha dado por retomar, de una manera más o menos lúdica, más o menos kitsch, todas las formas, todas las obras del pasado, próximo o lejano, y hasta las formas contemporáneas, eso que Russel Connor, un pintor norteamericano, llama "el rapto del arte moderno" (“La ilusión y desilusión estéticas”, Jean Baudrillard, 1994)

1. Correspondencia

“Pretty Woman y otras historias, un film con Alexander Kluge” (2011-12), mi último film hasta el momento, plantea la premisa de un hipotético remontaje del film norteamericano a manos del director alemán. Esta primera fase comienza precisamente ahí. “Pretty Woman y otras historias...” cuestiona la categoría de copia, pues es más bien una re-escritura. Sus imágenes estarían en el grado de la supervivencia respecto a su propio pasado (Pretty Woman, films de Alexander Kluge, archivo), arrancadas del disimulo de su constructo original y reubicadas con violencia en un nuevo discurso. Resuenan aquí las palabras de Marina Gržinić, que ve en el vínculo entre “original” y “copia” una relación “asimétrica, de dominación y sumisión”³. Comparto parcialmente la opinión de Gržinić. El objetivo de esta primera fase reside precisamente en problematizar dicha asimetría. Para ello, como por encima de todos los adjetivos una relación es una suerte de correspondencia, le enviaré a Alexander Kluge una carta con el film. Mi propósito no es sólo establecer un contacto (mostrarle mis respetos, mi admiración) sino también cerrar una vía de escape a la lógica del rapto que opera, de acuerdo a Baudrillard, en toda copia. Así, esta carta puede ser contemplada también como una especie de petición de rescate.

2. Desplazamiento

La relación de dominación y sumisión que Marina Gržinić ve entre copia y original no atisba que diferentes temporalidades atraviesan una y otra. Que la copia como categoría (también el original) no se ajusta nunca del todo a la amplia gama de variables en una vinculación tal. Deseché por eso mismo para este proyecto casos de repetición excesivamente literales. Quise por el contrario proyectar ejemplos de re-escritura, tentativas de diálogo con obras precedentes, donde nada intenta suplantar a nadie y la repetición se contempla como un acto de re-actualización. Un desplazamiento fundamental los abre a la diferencia. Un desajuste básico.

Para evidenciar este desplazamiento he contemplado invitar a un experto en el tema de la copia, el original, la reproducción, etc... Se trata del historiador y museólogo Walter Benjamin, que ofrecerá una lectura en el Museo de Reproducciones de Bilbao titulada “The Unmaking of Art”, sobre la relación de la copia con la historia del arte y el arte de museo. En paralelo, iré realizando periódicamente en el la oficina de Consonni combinatorias provisionales de dos-tres obras (fílmicas, videográficas) que parten de la re-escritura de productos culturales precedentes. Con la confrontación de original y re-escritura intento evidenciar lo que trae a colación el título del proyecto: que el problema está en el medio⁴: el diálogo entre original y re-escritura desvela la historicidad de la construcción de todo discurso y con ello somete a prueba y cuestiona los poderes y las dinámicas de tensión que lo producen. Evidencia, pues, que contemplar la relación entre ambas categorías únicamente desde la coyuntura de una intertextualidad que se presume ad infinitum supone reducir el potencial de la resignificación.

El espacio así configurado se ofrece al público además como lugar de mediación y encuentro con el archivo de obras con las que trabajaré, La idea es no ceñir la espectadoriedad ni al propio espacio ni a los montajes que se realicen. El archivo estará a disposición de quien lo solicite para que pueda hacer uso de él de acuerdo a los ritmos de su rutina, en propia casa.

³ “Procesos de encarnación en fronteras: Tanja Ostojic y la diferencia mínima”, Marina Gržinić, 2009

⁴ “El problema está en el medio” juega además con los múltiples sentidos de la palabra “Medio” (es realmente una palabra muy abierta). Mitad, centro, media, de utilidad para un fin, modo, ambiente, sustancia, renta, formato...

3. Performatividad

Me pregunto entonces lo siguiente: ¿y no es resignificar, acaso. performar el significado, es decir, poner en escena, en tiempo presente, lo que se rompe de ciertos espacios aparentemente consolidados de significación?. La doblez en la juntura de ambas obras, un efecto espejo desde luego fascinante, obliga al salto, un movimiento que solo tiene sentido en el acto mismo, como el de un funambulista. El original sería no tanto la obra primera sino aquella sobre y /o con la que hay algo que se puede y se debe decir al respecto de lo que acontece en el espacio (temporal) donde la copia se presenta. El sentido por tanto de esta tercera fase es enfatizar la performatividad como elemento motor de una relación copia-original, frente a interpretaciones que priorizan definir las categorías a modo de peones enfrentados.

Así, dadas unas condiciones materiales de producción (primera y segunda fase), he propuesto como síntesis del proyecto llevar a cabo la re-escritura en diálogo teatral de un capítulo de “La Estética de la Resistencia”(1975-1981), ese “hilo rojo de la historia”⁵, escrita por Peter Weiss⁶. La re-escritura se realizará a través de varios ensayos en el que trabajaré los dos personajes de la obra (una enfermera sueca y una comunista exiliada alemana) en diálogo con las actrices, que he solicitado sean de la misma nacionalidad que sus personajes. El proyecto se cerrará con un ensayo final.

Pablo Marte, Bilbao, 2013

⁵ Juan Pedro García del Campo - Quimera - <http://info.nodo50.org/El-hilo-rojo-de-la-Historia.html>

⁶ No es casual la elección de Weiss: él re-escribió en obra dramática “El Proceso” de Kafka (“El Nuevo Proceso”)