

- Andalucía, 20 de septiembre de 2018

EL CAAC PRESENTA LA PRIMERA GRAN EXPOSICIÓN DE ANGELA MELITOPOULOS

* En la muestra se puede ver la instalación "Crossings" (Travesías), creada para la documenta14 de Kassel, el evento artístico mundial más importante que se celebra cada cinco años.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición "La Historia a menudo parece un cuento. Cinco cartografías cine(so)máticas de la resistencia" ("History often sounds like a fairytale. Five Cine(so)matic Cartographies of Resistance") de la artista alemana Angela Melitopoulos. Se trata de la primera muestra individual que realiza esta destacada creadora internacional, de la que tan sólo se han podido ver en nuestro país algunas de sus obras en colectivas celebradas en el MACBA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o en la Fundación Tàpies.

La exposición consta de cinco instalaciones realizadas desde 1999 a 2017, situadas en la Zona Monumental del Monasterio de la Cartuja, que hacen un recorrido narrativo por la obra reciente de la creadora.

Hay que señalar que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo **ha adquirido para la colección permanente del museo** la instalación "Crossings" (Travesías), 2017, icónica obra que estuvo expuesta como una de las piezas destacadas en la documenta14 de Kassel, uno de los eventos internacionales más importantes del arte contemporáneo actual. "Crossings" trata la cuestión de los refugiados y movimientos migratorios en la Europa de los últimos tiempos, problemas que afectan especialmente a Andalucía por su situación geopolítica.

Angela Melitopoulos es una destacada artista internacional cuyo trabajo se centra en las videoinstalaciones, videoensayos, documentales y piezas sonoras, así como realiza numerosos textos teóricos. Sus trabajos exploran las propiedades no narrativas de las imágenes en movimiento, empleándolas en construcciones de geografías políticas y nuevos archivos sobre

la base de historias de las minorías, el movimiento anticapitalista, la resistencia, y especialmente la emigración y los refugiados.

Graduada en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, se formó con Nam June Paik. Ha presentado sus obras en las Bienales de Venecia, Berlín, Taipei, Tesalónica o Atenas, además de en museos y centros de arte como el Pompidou de París, la Fundación Generali de Viena, en la Berlinale, la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín o la Manifesta.

Sobre la exposición

En *Passing Drama* (De paso por Drama), 1999, una de las cinco videoinstalaciones incluidas en esta exposición, uno de los personajes del entorno familiar de la artista, al contar el ir y venir por fronteras y países, comenta que la historia a menudo parece un cuento, de tan inusual que a veces pudiera parecer. Añadiendo que, sin embargo, la historia que aquí se narra es muy real. De ahí viene el título de un proyecto que intenta interpretar y comprender la evolución del trabajo de Angela Melitopoulos. De hecho, filmar y proyectar de otro modo, sin perder la conciencia de lo real, es básico en la manera en la que se estructuran las obras de la artista, realizadas a menudo con la colaboración de Maurizio Lazzarato y Angela Anderson, principalmente, pero también con otros muchos, puesto que hablamos de trabajos colaborativos, ya que no habría otra manera de realizarlos y de entender la producción artística. Además, el subtítulo señala la necesidad de cartografiar la resistencia en estos tiempos difíciles en los que el cine bien pudiera somatizar el malestar profundo a partir de las historias entrecruzadas que aquí se pueden visualizar.

La filosofía y el psicoanálisis, especialmente a partir de Félix Guattari, pero también de Gilles Deleuze, es parte sustancial de todo ello. Así, conceptos como ecosofía, *ritornelo* o caosmosis están aquí presentes, del mismo modo que los ensayos publicados con los títulos *Las tres ecologías*, *Mil Mesetas* o *Caosmosis*. De hecho, en la selección realizada, se parte de *Assemblages* (Agenciamientos), 2010, que sirve de introducción conceptual a esta exposición de media carrera que busca arraigar las instalaciones en los espacios monumentales de la antigua Cartuja estableciendo, a partir de esta introducción, dos emparejamientos: por un lado *Passing Drama* con *Crossings*, 2017, alrededor, principalmente, de las crisis de refugiados pasadas y presentes en Europa; y por otro, *Two Maps* (Dos mapas), 2011 y *The Refrain* (El ritornelo), 2015, sobre la geografía, la memoria, el militarismo y la catástrofe en el Extremo

Oriente. *Crossings*, la gran instalación de vídeo y sonido que realizó para *documenta14* en Kassel, ocupa un lugar central, en la antigua nave de la iglesia.

En esta selección de obras la complejidad no sólo es estructural y conceptual, también es técnica. Pero todo esto unido permite que nos sintamos próximos a estas narraciones porque, aunque bien pudieran parecer un cuento, son tan reales y ciertas que somatizan el malestar de nuestro tiempo histórico.

Las obras en el CAAC

Assemblages, 2010

Agenciamientos

Videoinstalación, 69'

(Ubicación: Capilla de Colón)

La investigación visual que Angela Melitopoulos y Maurizio Lazzarato emprendieron entorno al filósofo francés Félix Guattari sirve de introducción a esta exposición por varios motivos. Su presentación fragmentada, en tres retroproyecciones sobre livianas pantallas de diferentes tamaños que se disponen verticalmente, propician una multiatención por parte del espectador que será característica de su trayectoria. Cada pantalla hace referencia a sentidos diferentes: la vista, el oído y la lectura. Estos tres aspectos (las imágenes, el sonido y el texto) son recurrentes en su trabajo.

Por otro lado está su carácter de investigación que suma, al igual que pantallas y sonidos, capas que se acumulan y se superponen. Los ensamblajes, que tienen una larga tradición artística a lo largo del siglo XX, junto al montaje y la utilización de material fílmico de diversa procedencia, son el armazón que sustenta el entramado conceptual. Este armazón ensamblado se compone de extractos de documentales, de películas y entrevistas radiofónicas, conversaciones con personas que conocieron a Guattari, además de material de la clínica La Borde. También cuenta con material nuevo producido en Brasil a lo largo de la investigación.

Por último, la ecosofía en tanto que activismo político y de comprensión radical del mundo, que está en relación a la publicación de *Las tres ecologías*, de Guattari. Un entendimiento del mundo no basado en la dominación y el exterminio, sino en la comprensión y la

integración. Por eso, nada más oportuno o contradictorio, según se mire, con el lugar donde se exhibe: la antigua capilla que acogió el primer enterramiento de Cristóbal Colón.

Crossings, 2017

Travesías

Videoinstalación, 105'

(Ubicación: Iglesia)

Crossings es una instalación con cuatro proyecciones y 16 canales de sonido que fue creada para *documenta14* (2017), y que fue una de obras más destacadas de este gran encuentro artístico que tiene lugar cada cinco años en Kassel, Alemania.

Entendida de una forma experimental y sensorial, constituye una reacción a la situación de doble crisis en la Grecia actual, tanto por la emergencia económica producto de la intervención de la Unión Europea y sus políticas de ajustes y recortes, como por la crisis de los refugiados. Grecia, tal y como se entendió en *documenta 14*, como epítome del estado crítico del capitalismo tardío y como cruce y frontera entre la resistencia y la dominación. Realizada con Pascale Criton, Maurizio Lazzarato, Angela Anderson, Oktay Ince y Paula Cobo Guevara, explora las relaciones entre pasado y presente. De este modo conecta los campos de refugiados y la esclavitud en minas de la antigua Grecia, estableciendo conexiones históricas con la plusvalía capitalista que permite la expansión y la dominación del territorio y de las personas. Como ha señalado T.J. Demons, "*Crossings* constituye una narrativa en torno a la guerra, las formas de esclavitud del pasado y del presente y los desastres ecológicos en forma de cartografía".

Como ocurre en otras obras de Angela Melitopoulos incluidas en esta exposición, Félix Guattari está presente en el sustrato de la construcción conceptual y narrativa de la instalación, principalmente en este caso a partir del término "caosmosis", al que el filósofo y psicoanalista francés dedicó un ensayo publicado a principios de los años 90.

Two Maps, 2011

Dos mapas

Videoinstalación, 47'

(Ubicación: Capilla de Profundis)

Realizada por Angela Melitopoulos y Mauricio Lazzarato, esta instalación se compone de una larga entrevista realizada al fotógrafo y antropólogo japonés Chihiro Minato junto a una gran vitrina donde se pueden contemplar mapas e imágenes del cuaderno que utiliza Minato para explicar cómo fue la radiación nuclear en Fukushima, producida en esta localidad japonesa como consecuencia del terremoto y el tsunami de 2011 que afectaron gravemente a una central nuclear. Comparado por su peligrosidad con la catástrofe ocurrida en Chernóbil en 1986, mediante esta instalación se permiten diferentes modos de aproximación y comprensión de un determinado suceso. Como han señalado sus autores: "al alternar el modo de ver las instalaciones de vertical a horizontal, la lógica teórica y afectiva del contenido se dirige a una edición no lineal". La misma explicación de Minato, comparando mapas publicados en diferentes periódicos, hablan de la cartografía del entendimiento y de cómo se difunde y explica desde diferentes aproximaciones, por similares que a veces pudieran parecer, un acontecimiento que permanece en la memoria colectiva y en los medios de comunicación por su trascendencia.

La relación entre geografía y psicología, o lo que los situacionistas denominaron como psicogeografía, es explicada en la entrevista aplicada a este caso concreto, así como las diferencias entre accidente y catástrofe. En un sentido quizás no muy distante del analizado por Ulrich Beck en *La sociedad del riesgo*, Minato señala que este tipo de sucesos son intrínsecos a la constitución política y económica del presente en Japón y más allá.

The Refrain, 2015

El ritornelo

Videoinstalación, 66'

(Ubicación: Refectorio)

Las ideas filosóficas desarrolladas en esta videoinstalación compuesta por 4 proyecciones y una gran vitrina con material de archivo, además de un mapa y texto en la pared, reflejan los

conceptos descritos en el capítulo titulado "El ritornelo", del libro *Mil mesetas* de Gilles Deleuze y Félix Guattari. La transmisión cultural del *ritornelo* se relaciona con la geografía, la memoria, la colectividad y la historia. Como escribieron Deleuze y Guattari, es "una fórmula melódica que busca reconocimiento y mantiene los cimientos de la polifonía".

La instalación identifica las similitudes de resistencia entre Okinawa (Japón) y la isla de Jeju (Corea del Sur). Ambas son islas ocupadas por bases estadounidenses. La historia de posguerra en Okinawa y en la isla de Jeju desencadenó un movimiento antimilitarista, el más fuerte del mar de la China Oriental. En ambas, también, todos los días se suceden las protestas, incluyendo actuaciones musicales en frente de la entrada de las bases militares.

Por un lado, las fuerzas estadounidenses devastaron y colonizaron Okinawa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1972. Desde entonces, casi la mitad de la isla es una base militar estadounidense. Más del 70% de los habitantes de Okinawa votaron en un referéndum contra la presencia de dichas bases. Por otro, la brutal historia de posguerra en la isla de Jeju estuvo marcada por el denominado "Levantamiento del 3 de abril", durante el que fueron asesinados 30.000 isleños, un suceso silenciado y en el que desempeñó un importante papel el ejército de Estados Unidos.

Passing Drama, 1999

De paso por Drama

Vídeoensayo, 61'

(Ubicación: Capilla de la Magdalena)

Este ensayo visual de larga duración, el más antiguo de Angela Melitopoulos presente en esta exposición, trata sobre la memoria y su acumulación en procesos complejos, también sobre cómo es posible narrarla y darla a conocer a los demás. La transmisión oral por medio de aquellos que, o bien vivieron diferentes experiencias traumáticas fruto de los grandes conflictos históricos y económicos, o bien fueron receptores de las narraciones de sus protagonistas, son sólo una parte de la construcción de la obra: las experimentaciones con el sonido y la imagen, también con el montaje, permiten sumar otras visualidades y huir de lo estereotipado. La historia, como en este caso, si está implicada en lo personal, adquiere una nueva dimensión más cercana a lo real.

Los grandes movimientos de población han sido constantes en la historia reciente europea y están en el sustrato de esta microhistoria: las crisis de refugiados forman parte de nuestro ADN. Aquí el escenario es Drama, una ciudad del noreste de Grecia, pero no sólo, también otros lugares hasta llegar a Alemania en los procesos migratorios en medio de contextos políticos adversos. Y los protagonistas son la familia y el entorno de la artista, especialmente su padre. Memoria que se transmite como si fuera un cuento de historias personales que se repiten en el tiempo como dramas sucesivos y fragmentados. La inclusión de esta obra temprana de Melitopoulos era obligada por su relación con *Crossings*, su último y más ambicioso trabajo realizado hasta el momento, mostrado en la nave de la antigua iglesia cartuja.

Datos del CAAC

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas

Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.

41092 Sevilla

Tel.: (34) 955 03 70 70

Fax: (34) 955 03 70 52

E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es

Horario

Martes a sábado de 11,00 a 21,00 horas.

Domingos: de 10,00 a 15,30 horas.

Lunes: cerrado.

Festivos: consultar con el centro.

Días y horas de entrada gratuita:

Martes a viernes de 19,00 a 21,00 horas.

Sábados de 11,00 a 21,00 horas.