

Galeria Estrany-de la Mota

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

Passatge Mercader 18
08008 Barcelona, España
T +34 93 215 70 51

VV.AA. Displays of Affection I: Cartografiar la memoria

Inauguración: Viernes, 30 de junio de 2017, 19.30 h.

Exposición: 30.06.2017 – 15.09.2017. Lunes a viernes de 13.00 a 19.00 h y con cita previa.

Artistas: Antoni Abad, Ignasi Aballí, Sergi Aguilar, Pep Agut, Guillén-Balmes, Miquel Barceló, Natividad Bermejo, David Bestué, Bestué/Vives, Black Tulip, Jean-Marc Bustamante, Daniel Canogar, Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Alicia Framis, Douglas Gordon, José Antonio Hernández-Díez, José Maldonado, Bruce Nauman, Rasmus Nilausen, Perejaume, Sara Ramo, Joan Rom, Thomas Ruff, Francesc Ruiz, David Shrigley, Nedko Solakov, Thomas Struth, Richard Venlet y Marijke van Warmerdam.

La Galeria Estrany-de la Mota tiene el placer de presentar la exposición colectiva *Displays of Affection I: Cartografiar la memoria*.

En 1905 Aby Warburg propuso un método de investigación heurística sobre las imágenes. Construyó sesenta y tres paneles donde reorganizaba su archivo personal de imágenes, estableciendo un nuevo sistema de vínculos no evidentes. Esta cartografía conocida como el *Bilderatlas Mnemosyne* es una red abierta de relaciones cruzadas, ampliable a la incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos territorios. Esta forma de reorganización de la información es muy cercana a la idea de la «heterotopía» de Michael Foucault¹ o a las ideas del montaje cinematográfico que proponía Sergei Eisenstein².

El proyecto *Displays of Affection*³ utiliza estas metodologías de conflicto dialéctico, en el que nuevas ideas emergen de la colisión de imágenes, en apariencia muy diferentes, para construir una posible cartografía de las líneas de investigación del proyecto Estrany-de la Mota. Este mapa es el resultado de un proceso de inventariado y recatalogación de los fondos que se ha llevado a cabo en el último año y medio en la galería. Al igual que el atlas de Aby Warburg ambos son proyectos inacabados que quedaron interrumpidos, en el caso del *Bilderatlas Mnemosyne* por la muerte del historiador en 1929 y en el caso de *Displays of Affection* con el fallecimiento de Antoni Estrany el pasado mes de febrero. Ambos son un *work in progress* que permiten ir descubriendo nuevos territorios. Este proceso ha llevado a unos resultados heterogéneos muy cercanos a las propuestas de arqueología del saber visual de autores como Georges Didi-Huberman⁴, donde la superposición de todas esas imágenes permiten un sinfín de relaciones cruzadas.

El proyecto quiere hacer hincapié en los vínculos que se pueden establecer entre esas imágenes y leer estos vínculos a partir de las herramientas proporcionadas por el «giro afectivo» planteado por Patricia Clough⁵. Reconstruir los intersticios que hay entre esas imágenes prestando especial atención a la significación de los afectos. A partir de ir visualizando todos esos vínculos afectivos se puede reconstruir una comunidad, que en definitiva, es la imagen más fiel de lo que entendemos que es el propio proyecto de la galería.

El proyecto *Displays of Affection* está pensado en dos momentos expositivos. Una primera etapa que funciona como una cartografía del pasado que permite hacer un balance de trayectoria (*Cartografiar la memoria*) y una segunda etapa donde se plantea una hipótesis de futuro como responsabilidad de continuidad (*Imaginar el futuro*). Ambas son entendidas como representaciones para la activación de ideas y relaciones que permitan seguir enriqueciendo ese tejido.

La primera etapa del proyecto, *Cartografiar la memoria*, se plantea como una herramienta de lectura para relacionarse con los trabajos artísticos que la galería ha representado a lo largo de su historia. Se visualiza como un mapa, sin embargo, es más cercano a un dispositivo que permite releer todos esos trabajos, a modo de conclusión, y a la vez, desplegarlos con la finalidad de descubrir sus posibilidades aún desapercibidas.

Los enfoques y procesos de las prácticas artísticas que la galería ha apoyado a lo largo de todo este tiempo se sitúan en un punto de tensión de dos de las nuevas prácticas surgidas a finales del siglo XX: el lenguaje y el cuerpo. Dos conceptos que como demuestran las estrategias neoconceptuales actuales no son necesariamente opuestos, al contrario, nos encontramos frente a un desplazamiento en el que la neutralidad y/o la pureza se encuentra atravesada por la subjetividad, lo que la comisaria Ellen Blumenstein catalogó como «la mancha humana»⁶.

La cartografía propone una articulación en cinco bloques, o paneles si recuperamos la formalización del *Bilderatlas Mnemosyne* de Aby Warburg:

- La imposibilidad de construir imágenes fieles a la realidad y la búsqueda de un lugar limítrofe en el que problematizar la representación, el papel del artista y el lugar del arte (*Fuera de cuadro*).
- La apropiación como una herramienta de construcción de nuevos imaginarios que constituyen nuevas sensibilidades para dar voz a otros discursos o formas de colectividad (*Desaparición del autor*).
- La elaboración de relatos para construir alternativas de lo que entendemos como historia hegemónica, donde el texto y la imagen se leen en un mismo plano de lenguaje (*El narrador*).
- La relación entre objeto, acción y público, donde el cuerpo actúa como un elemento de activación y autorreconocimiento individual y colectivo (*Re-significación del cuerpo*).
- La reconfiguración lingüística del objeto artístico para analizar la estructura artística, hacer visibles los dispositivos del proceso de creación y desdibujar los límites entre lo artístico y su relación con la vida cotidiana (*El medio*).

Sin embargo, estos cinco bloques no plantean una lectura única y cerrada, funcionan como un mecanismo de producción de subjetividad en el que el espectador, como planteaba Roland Barthes⁷, al leer la piezas que conforman la exposición podrá ir estableciendo nuevos vínculos en ese sinfín de relaciones cruzadas.

— ferranElOtro

¹ Propuesto por el autor en la conferencia «Des espaces autres. Hétérotopies» realizada el 14 de marzo de 1967 en el Cercle d'Études Architecturales de París (publicada en *Architecture, Mouvement, Continuité*, núm. 5, octubre 1984, pp. 46–49).

² Sergei Eisenstein, «El montaje de atracciones» en *Lef*, núm. 3, 1923 (republicado en Sergei Eisenstein, *El Sentido del cine*, Siglo XXI, Madrid, 1999, pp. 169–171).

³ El título del proyecto es un juego de palabras de las acepciones o significados del vocablo inglés *display*. La traducción literal sería «demostraciones de afecto», pero a la vez, hace referencia al dispositivo expositivo con el que se pretenden releer las relaciones entre la diversidad del material expuesto.

⁴ Georges Didi-Huberman, *Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011.

⁵ Patricia Ticineto Clough y Jean O'Malley Halley (eds.), *The Affective Turn: Theorizing the Social*, Duke University Press, Durham, 2007.

⁶ Ellen Blumenstein (ed.), *La mancha humana: en busca de la subjetividad en el arte conceptual de la década de 1960 y en obras relacionadas con el concepto*, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela, 2009.

⁷ Roland Barthes, «The Death of the Author» en *Aspen Magazine*, núm. 5–6, 1967 (publicado en español como «La muerte de un autor» en *El susurro del lenguaje*, Paidós, Barcelona, 1987).

Con la colaboración de:

Abe
Brown

INEDIT
Damm

Agradecimientos: Harold Berg, garcía|galería, familia Horta–Antoniou y a todos los artistas participantes.

*Para más información y/o imágenes contactar con ferranElOtro (ferranelotro@estranydelamota.com).