

espaivisor

Galería Visor
PRIVATE AND PUBLIC SPACES

Martha Rosler

Inauguración: miércoles, 4 de febrero 2009, 20.00 h

espaivisor – Galería Visor presenta por primera vez en Valencia una exposición individual de la artista norteamericana Martha Rosler en la que se muestran distintas series de su larga trayectoria profesional.

Artista multidisciplinar, con un trabajo sólido y comprometido, quien a través de la utilización de fotografías, videos, performances, instalaciones, intervenciones en medios audiovisuales, crítica y teoría, analiza contundentemente la sociedad posmoderna en la que vivimos, representando todos los problemas o fisuras existentes en el ser humano socializado. Este análisis de la vida cotidiana, junto con sus conocimientos sobre la dinámica y urbanismo de las ciudades contemporáneas, hacen que su obra sea una investigación constante sobre la relación entre el espacio y sus habitantes.

Su trabajo se centra en el estudio de la esfera pública, criticando al sistema sociopolítico desde los años 70, e indagando en las estructuras de poder desde una visión socioeconómica y feminista. Marcada, como muchos otros artistas de su generación, por el mayo del 68 y la guerra del Vietnam, ha hecho que su trabajo sea un constante replanteamiento del binomio existente entre lo público y lo privado, lo social y lo político, el espacio interior y el exterior. Toda una mirada crítica donde el espectador adquiere gran importancia a la hora de replantearse los límites entre todos estos pares de opuestos. Proceso con el que Rosler ha intentado romper la relación entre arte y clase privilegiada e involucrar a un público más genérico que el del propio mundo del arte.

Con este modo de abordar la relación entre obra de arte y espectador, más su investigación sobre el sistema lingüístico, el símbolo, el signo y la relación entre imagen y texto, Rosler ha ayudado a redefinir las categorías del arte. En cierto modo, ha puesto sobre la mesa aspectos tan importantes de la teoría de la fotografía contemporánea, como la utilización de la imagen apropiada o el carácter documental de la misma.

Por medio de sus fotomontajes, tanto los pertenecientes a los inicios de su carrera (*Bringing the War Home*, 1967-1972) como las más recientes composiciones digitales (*Off the Shelf Series* e *Iraq Series*, 2008) existe un intento de romper el significado de las imágenes para crear nuevos espacios de reflexión, donde la sociedad de consumo y la realidad social de la guerra se presentan en un mismo plano. Todo ello mezclando con alta dosis de crítica y sentido del humor.

Martha Rosler ha presentado su trabajo en numerosas exposiciones individuales tanto en España (MACBA, 1999-2000 y el Centro José Guerrero, 2009) como en el resto del mundo. En 2007, participó en Documenta12 y en el Sculpture Projects Münster, ambas realizadas en Alemania. Y sus obras se encuentran representadas en innumerables colecciones particulares, instituciones y museos de distintos países como Whitney Museum, Guggenheim, Museum of Modern Art in New York, Art Institute of Chicago, Tate Modern y V & A.

Mira Bernabeu

Espacios públicos
Series fotográficas de espacios de tránsito como son los aeropuertos, las estaciones de metro o los escaparates de calles tomadas en diferentes partes del planeta. Se trata de imágenes relacionadas con el tránsito humano y su constante ir y venir, donde el flujo de gente queda sometido al de un horario establecido de ante mano. Se interpreta dicho horario como un concepto a caballo entre lo social y lo político, construyendo el espacio social que habitamos. Como dice la propia artista: "son dos formas de transporte que dan respuesta a las necesidades más racionales del capital, pero también evocan un espacio de experiencia consciente e inconsciente al mismo tiempo. Trazan mapas de lo cotidiano, el territorio común de la realidad y la metáfora".

"In the Place of the Public" Airport series (1983 – 1994)

Fotografías y videos de aeropuertos como si se trataran de un microcosmos posmoderno, donde se sobrepasan los métodos tradicionales de ser localizados en nuestro mundo. Lugares regidos por la misma estructura de la ciudad donde todo tiene supuestamente un porqué, todo está controlado y todo el mundo vigilado. Se trata de espacios comunes para nuestra sociedad occidental donde, a no ser por causas ajenas al pasajero, solo permanecemos algunas horas; con la intención y el deseo de llegar a nuestro lugar de destino, por lo que se trata de un espacio relacionado con el deseo de estar o pertenecer a otro lugar. Imágenes de salones de espera, pasillos, vestíbulos, atrios o anuncios publicitarios en la mayoría de los caso sin presencia humana, dotados de altas dosis escenográficas. En definitiva, se tratan de imágenes de aeropuertos realizadas por la artista a medida en que viaja por el mundo, realizando su propio trabajo como artista, a la vez que explora el espacio público y traza guías de ida y vuelta entre lo político y lo social.

A menudo, a hora de presentar estas imágenes la artista incluye textos sobre la pared, haciendo referencia a la cultura en la que vivimos. Por una parte, encontramos frases o expresiones colocadas cerca de las fotografías, que "desarrollan una imagen fenomenológica de la transición a través de los aviones y aeropuertos (imperceptible circulación del aire) y apuntan a las estructuras subyacentes (control total) o una visión más amplia del mundo posmoderno (no digo mapa, no digo territorio)". Y por otra parte, "a lo largo del suelo hay una lista de instituciones y estructuras más tradicionales, mediante las cuales hemos marcado nuestra vida colectiva (un árbol, una cabarria, un banco, un libro). Una de las frases incluidas resume la imagen implícita del mundo: No hay sólo fragmentos donde no hay un todo."

"Transitions and Digressions" (1981 – 1997)

Fotografías de lugares públicos, principalmente escaparates que muestran maniquíes, carteles callejeros o anuncios publicitarios, que revelan proyecciones de deseo, desesperación e ironía. Imágenes de escaparates de tiendas diferentes, interpretadas como retratos casuales de lo que pensamos de nosotros mismos y del otro (especialmente sobre las mujeres) como anteriormente se realizó durante el surrealismo. En ellas se muestran principalmente prendas de vestir fusionando nuestras ideas del cuerpo y del placer. Imágenes inquietantes, obtenidas de escaparates de Europa, Estados Unidos y Rusia, donde encontramos tanto la fragmentación del cuerpo a través de los maniquíes, como la también fragmentada naturaleza de la imagen fotográfica.

espaivisor - galería visor

Directores: Pep Benlloch, Miriam Lozano y Mira Bernabeu
Corredera 40, bajo izq., 46001 Valencia, Spain
Tel.: 00 34 96 392 23 99, 00 34 628 88 12 45
info@espaivisor.com / www.espaivisor.com

Horario:
de martes a viernes, de 17.00 a 24.00 h
sábados, de 12.00 a 24.00 h
domingos y lunes, cerrado
mañanas cita previa

Martha Rosler
PRIVATE AND PUBLIC SPACES

Colaboración: Galerie Christian Nagel, Berlín.

4 de febrero - 21 de marzo 2009

ARCO 09: Pabellón 10, Stand C04

"Off the Shelf" 2008

Fotografías de impresión digital donde podemos descubrir diferentes lomos de libros, agrupados según una temática concreta, tales como: jardinería, ciencia ficción, utopía o guerra e imperio. Se trata de imágenes construidas a modo de collage a partir del escaneado de lomos de libros, donde se homenajea la alfabetización de los grupos de conocimiento que cada imagen representa.

"Iraq series" 2008

Al igual que en la serie de collages citados anteriormente y titulados *Bringing the War Home*, en estos últimos trabajos Rosler vuelve a mezclar el horror de la guerra (en este caso de Irak) y la sociedad de consumo. Imágenes donde se fusionan digitalmente fragmentos de imágenes de la guerra de Irak, como explosiones, soldados o tanques, con imágenes de modelos, tanto masculinos como femeninos, extraídos de diferentes anuncios publicitarios. Fotomontajes en los que parece mezclarse la realidad más cruel del momento con la sociedad de consumo occidental, representada a través de modelos impecablemente vestidos. El uso de imágenes de guerra junto con imágenes de revistas de moda crea un efecto donde se evidencia la herida existente en la sociedad norteamericana. En definitiva se trata de mezclar, lo que en su día se intentó separar y que el paso del tiempo ha puesto en su lugar, que no es más que la afirmación de que la guerra de Irak y que los beneficios económicos siempre han ido de la mano. Lo lejano, desagradable, incómodo, lo que no se quiere ver se mezcla con lo más cercano de la clase burguesa norteamericana, con el propio consumismo.

"Semiotics of the Kitchen" 1975

Semántica de la cocina. Video.

Una mujer común incluso demasiado vata, la antítesis de la perfecta ama de casa televisiva, interpretada por la propia artista, muestra una serie extensa de utensilios de cocina, reemplazando su "significado" domesticado con un léxico alfabetico de furia y frustración. Estos signos de la industria doméstica, de significado claro, quedan redefinidos mediante los gestos de la artista como vehículos de violencia o instrumentos de música enloquecida. La utilización de sí misma como personaje único y principal de la escena hace pensar que la artista analiza y se analiza al mismo tiempo "tanto al afrontar el síntoma como al someterse a él."

Martha Rosler is an artist working in photography, video, installation, and performance. Her work on the public sphere centers on everyday life and the media as well as architecture, housing, and the built environment, all with an eye to women's experience. Investigating the landscapes of the everyday, she has produced works on systems of travel, including air travel, automobile travel, and urban undergrounds, as we'll as on city streets. Rosler has long produced works on war and the "national security climate." An on-going project, the Martha Rosler Library, has been touring in the US and Europe. Rosler's work in photography and video is in the collections of numerous US and international museums and collections, including the Whitney Museum, the Guggenheim, and the Museum of Modern Art in New York, the Art Institute of Chicago, Tate Modern, and the V & A, and she has had numerous solo exhibitions. In 2007, she participated in the documenta 12 and Sculpture Projects Münster exhibitions in Germany. Rosler has published seventeen books of art and essays, in several languages, and numerous essays in books and magazines.

Rosler has received several awards in recent years: the Spectrum International Prize in Photography (2005); the Oskar-Kokoschka Prize, Austria's highest fine arts award (2006); Anonymous Was a Woman award (USA, 2007); Center for Book Arts (New York, 2008); United States Artists Nimoy Fellowship and a Civitella Ranieri Fellowship (both 2009).

Exposiciones individuales, proyectos, performances y proyecciones

Selected One Person Shows, Projects, Performances, and Screenings

- 2009 Martha Rosler: private and public spaces / Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina. Centro José Guerrero, Granada.
2005-09 *Martha Rosler Library*. e-flux gallery, New York; Frankfurter Kunstverein; MuHKA, Antwerp; United Nations Plaza school, Berlin; INHA, Paris; School of Fine Arts, Liverpool (Stills, Edinburgh).
2008 Portikus, Frankfurt.
2007-08 *Art and Social Life: A Seminar on Early Video*. United Nations Plaza School, Berlin; Night School series, New Museum, New York; Patronato de Arte Contemporáneo, Mexico City.
2007 *Feedback*: Martha Rosler. Museum of Modern Art, New York / *Virtual Minefield*. Location One, New York / *Focus: Martha Rosler*. 12th International Biennial of the Moving Image, Geneva.
2006 *Kriegesschauplätze*. Galerie Christian Nagel, Berlin / *Sur/Sous le Pavé*. University of Rennes Art Gallery / *Martha Rosler*. Video et Après series, Centre Georges Pompidou / *Kinoapparatom Presents Martha Rosler*. Migros Museum, Zurich.
2005 *London Garage Sale*. Institute of Contemporary Arts, London. With video screenings / *Martha Rosler*. Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu / *Surface/Support*. Tour at the Frieze Art Fair, London / *If Not Now, When?* Sprengel Museum, Hanover. In conjunction with the Spectrum International Prize in Photography. Traveled to NGKBK, Haus am Kleistpark, Berlin.
2004 *Monumental Garage Sale*. Project Arts Centre, Dublin / *Liverpool Delving and Driving*. Bus tours in the Third Liverpool Biennial, England / *Rethinking If You Lived Here*. In *Do You Believe in Reality? The Taipei Biennial*. Oleanna Space/Ship/Station, at Utopia Station at the 50th Venice Biennale.
2003 With students from Konstfack, Stockholm; Royal Academy, Copenhagen; and Yale; and the FLEAS international collective. Partly restaged at Haus Der Kunst, Munich, 2004 / *Semiotics of the Kitchen: An Audition*. In the series *A Short History of Performance*, Part II. / Whitechapel Art Gallery, London. With the participation of 26 volunteers.
2002 *Three Transient Tenants at the Central Terminal*. Moderna Museet,

Stockholm. Bringing together Convictus, serving HIV-positive homeless clients; Race Town, indoor go-kart facility, and the Moderna Museet in its temporary home / *Martha Rosler*. Maison Européenne de la Photographie, Paris.
2000 *Martha Rosler*. Stuttgart Film Winter. Video and film retrospective / *Romances of the Meal*. Performance. For the project "Indiscipline," Brussels 2000.

Selected Group Exhibitions

- 2008-09 *The Universal Archive. The Condition of the Document and Modern Photographic Utopia*. MACBA-Museu de Arte Contemporâni de Barcelona.
2008-09 *Present Tense*. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. Organized by Berta Sicel.
2008 *Unmonumental: Collage and Museum as Hub*. New Museum of Contemporary Art, New York. inaugural exhibitions.
2007-09 *WACK! Art and the Feminist Revolution*. Geffen, LA; Nat. Museum of Women in the Arts; PS1, New York; Vancouver Art Gallery.
2007 *documenta 12*, Kassel / *SkulpturProjekte Münster* / *A Batalla dos Xéneros/La Batalla de los géneros/Gender Battle*. Centro Galego de Arte contemporánea, Santiago de Compostela / Sala Parpalló. Program in Sala de Parpalló's New Media Space, Valencia. / *Loop festival*. Barcelona. Curated by Lori Zippay.
2006 *Media Burn*. Tate Modern, London.
2005 *Occupying Space*. Generali Foundation Collection. Haus der Kunst, Munich; Nederlands Fotomuseum, TENT, and Witte de With, Rotterdam; Zagreb Museum.
2003-05 *The Last Picture Show: Artists Using Photography, 1960-1982*. Walker Art Center, Minneapolis; Hammer Museum, Los Ángeles; MARCO de Vigo; Fotomuseum Winterthur; Miami Art Central.
2004 *The Last Picture Show: Artists Using Photography-1960-1982*. Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de Vigo.
2003 *En Guerra (WAR)*. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
2001 *Antagonismes*. Museu d'Art Contemporani (MACBA), Barcelona.
2000 *The Cool World: Film & Video in America 1950-2000*. Whitney Museum, New York.

Iraq(?) & Afghanistan(?), 2008. Photomontage. Diptico: 76,2 x 101,3 cm. c.c.