

espaivisor

gallery

YUXTAPOSICIONES

BLEDA Y ROSA & LOTHAR BAUMGARTEN

Una vez más, la galería espaivisor acoge una exposición compartida entre dos artistas. Por una parte, el trabajo del artista alemán **Lothar Baumgarten** (Rheinsberg, 1944), y por otra, el trabajo de la pareja de artistas españoles **Bleda y Rosa** (Castellón, 1969 - Albacete, 1970). Este formato dúo está más próximo a la exposición individual que a una muestra colectiva, ya que recoge numerosas obras fotográficas de ambos artistas. Tomando como eje central Latinoamérica, la exposición se plantea como una yuxtaposición de ideas, percepciones o miradas de ambos, ahondando en la visión occidental que de América del Sur tenemos. Si bien la aproximación de Bleda y Rosa es mediante la experiencia personal del viaje, en el que encuentran los lugares fotografiados; en el caso de Baumgarten se trata de una interpretación creada desde el jardín de su casa en Alemania, construyendo las escenografías efímeras más tarde fotografiadas.

Ambas visiones confluyen etnográficamente de diferente manera; ambos analizan la lucha interna entre percepción y memoria, por medio de la mutua reflexión sobre los cambios que se producen en el paisaje con el paso del tiempo. Ambos, a través de sus respectivos proyectos, ahondan en la noción del otro y su trayectoria en la historia. Y ambos, construyen imágenes fotográficas que buscan resaltar el complejo cruce de culturas y tiempos que lo conforman. Sin embargo, también es importante resaltar sus diferencias, más allá de la generacional y de la distancia temporal en la que se han desarrollado sus respectivos proyectos; si la práctica artística de Baumgarten se nutre mayoritariamente de disciplinas como la antropología y la etnografía, el trabajo de Bleda y Rosa lo hace respectivamente de la geografía y la historia. Esta mezccla hace de la exposición un espacio de reflexión abierto a la interpretación, donde se yuxtaponen tiempos, espacios y experiencias personales diferentes. En definitiva, un espacio de análisis entre paisaje natural frente a paisaje cultural, entre pasado frente a presente, Europa frente al Nuevo Continente, o cultura frente a naturaleza.

Lothar Baumgarten es hijo de antropólogo, y convivió cuando era niño algunos años con los indígenas de una tribu de la Amazonía venezolana. Es uno de los primeros artistas que, desde finales de los años sesenta, analizó la representación de las culturas minoritarias y su ausencia en el abanico de la representación cultural occidental. Baumgarten se sumergió en la etnografía a través de la lectura de Claude Lévi-Strauss, uno de cuyos principios metodológicos es la oposición entre naturaleza y cultura. Tema hacia el que se orientó el trabajo de Baumgarten desde el principio de su carrera, y que queda reflejado en sus primeras obras, agrupadas con el título *Culture-Nature, Manipulated Reality* (1968-1972) que constituyen la selecciónadas para esta exposición. En el grupo de obras de Baumgarten queda patente su interés por la iconografía naturalista y la noción del artista-antropólogo, dejando ya entrever su futura preocupación por las culturas sudamericanas y los problemas históricos asociados al colonialismo. Se trata de una serie de fotografías donde imagen mostrada y título guardan una sugerente correspondencia, invitando al espectador a replantearse su relación con la naturaleza, filtrada siempre por las raíces culturales occidentales: *Tetrahedron, Urucu 'Bixa Orellana L.', The Origin of Table Manners, The Jaguar Can Never Lose its Spots, Ant Society, Mosquitos in Copula, El Dorado – Apollo*, etc. Frente a estas imágenes de Baumgarten nunca sabemos a qué tenemos que recurrir para interpretarlas; si a nuestras referencias culturales o a la propia naturaleza de nuestros instintos, soltando nuestra imaginación. Añadir que Baumgarten ha creado una obra específica para la exposición; un gran dibujo mural pintado sobre la ventana y el escaparate de la galería, titulado... *la yema de Europa eclipsada...*, 2015. Obra con amplias connotaciones poéticas, políticas y filosóficas. En esta nueva obra bicolor, las siluetas del Sol y la Luna se interponen, empujando al espectador a reflexionar sobre dicho mecanismo dentro del contexto actual.

Bleda y Rosa comienzan a trabajar de manera conjunta en los primeros años noventa. En su primer proyecto, *Campos de fútbol*, se hacen visibles buena parte de los elementos conceptuales y formales que definirán su obra: el uso de la serie como modo de construcción y ordenación, la representación del territorio, la relación entre texto e imagen o la idea de viaje. A esta serie le siguen *Campos de batalla, Ciudades y Origen*. Así como un grupo de proyectos ordenados bajo el título de *Arquitecturas*, donde se aborda la relación entre el elemento arquitectónico, la cultura, la memoria y la historia. *Prontuario*, su último trabajo hasta la fecha, se nutre de todas estas series anteriores y supone una suerte de acumulación de imágenes, textos y *notas en torno a la guerra y la revolución*, que en su día tomaron como marco espacial el continente europeo. En cambio, las obras que ahora se presentan en esta exposición, bajo el título de *El Continente y el Viento*, constituyen una segunda parte de su proyecto denominado *Prontuario*, centrado exclusivamente en las guerras de la independencia de toda América. Este proyecto, actualmente en proceso de desarrollo, en el futuro constituirá un nuevo grupo de carpetas, basado en el continente americano, la conquista de Suramérica y sus posteriores revoluciones. Aquí, la noción del *Continente* se entiende como espacio que se explora y coloniza; y la concepción del *Viento* como idea de cambio, un cambio ilustrado. Por ello, el modo de presentación para esta exposición es una de las muchas maneras de ser mostrado, ya que la concepción de estas carpetas se basa en una estructura abierta, para que el espectador termine de construir las diferentes narrativas posibles. Se trata de una serie de obras, donde la combinación de imágenes y textos referenciales, extraídos de diferentes fuentes de los siglos XVI, XVII y XVIII, nos plantean una especie de prólogo sobre las guerras de independencia americanas. Esta particular forma de reunir, confrontar o poner en diálogo distintos elementos inscritos en la historia, permite activar desde el presente, a través de la confluencia y la tensión entre texto e imagen, nuevas lecturas o narrativas. Imágenes realizadas en Chile, Perú, Argentina o México; de minas, cascadas, montañas, ciudades o casas, que ocultan sucesos que en muchas ocasiones no gustaría que no hubiesen ocurrido. Obras, que hacen referencia a personajes o hechos acontecidos en el continente, donde conceptos como conquista, colonización, descolonización, expedición, indígena, imposición, guerra, violencia, saqueo, independencia, etc. se superponen entre sí. En definitiva, una aproximación al territorio e historia Latinoamericana, basada en la representación del paisaje a través de una interpretación de los lugares compendiados.

Agradecer a ambos artistas su generosa y dedicada participación en esta exposición, la cual nos ayuda a conocer un poco más las diferentes relaciones entre el Nuevo y el Viejo Continente.

<p>espacio #1 – galería / <i>space #1 – gallery</i> YUXTAPOSICIONES BLEDA Y ROSA & LOTHAR BAUMGARTEN</p> <p>espacio #2 – escaparate + espacio #3 – ventana / <i>space #2 – showcase + space #3 – window</i> LOTHAR BAUMGARTEN ... la yema de Europa eclipsada ... (2015)</p> <p>11 septiembre – 13 noviembre 2015 / <i>11th September – 13th November 2015</i> Inauguración / Opening Reception: Viernes 11 de Septiembre 2015. 20,00 h / <i>Friday, September 11th, 2015. 20.00 h.</i></p> <p>Ferias / <i>Art Fairs:</i> ArtBo 2015 Bogotá, Officielle 2015 París.</p>	<p>espaivisor gallery</p> <p>directores: miriam lozano y mira bernabeu c/ carrasquer 2, 46001, valencia, spain +34 96 392 23 99 / +34 628 88 12 45 info@espaivisor.com / www.espaivisor.com</p> <p>horario galería: de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00h. y de 16.00 a 20.00h. sábado: cita previa</p>
--	---

BLEDA Y ROSA

EL CONTINENTE Y EL VIENTO

Con su última serie *Prontuario*, dedicada al proceso de guerra y revolución acaecido en España en las primeras décadas del siglo XIX, Bleda y Rosa abrieron una nueva línea de investigación dentro de su trayectoria caracterizada por la indagación de la trama entre espacio, historia y memoria, a través del paisaje y la arquitectura. El proyecto inaugurado con *Prontuario* se plantea revisar el conjunto del proceso revolucionario abierto en el marco atlántico hace algo más de dos siglos. En consonancia con este marco contextual extienden ahora su trabajo hacia el continente americano y sus revoluciones, empezando por un preámbulo lógico que aborda el periodo de conquista, con su dinámica de exploración, dominación, apropiación, explotación, acumulación y control. La importancia que cobran estos términos en sus nuevas obras forma parte de algunos de los planteamientos ya inaugurados con *Prontuario*, entre ellos, la profundización en la tensión dialéctica existente entre historia y memoria (subjetividad y objetividad, proximidad y distancia, análisis y rememoración) y la puesta en juego de un complejo cruce de temporalidades. La escueta referencia cronológica o topográfica que moviliza y activa el tiempo y la memoria condensados en la imagen, habitual en sus trabajos anteriores, se transforma en estas nuevas propuestas en una amplia referencia textual, incorporando extensos fragmentos de obras escritas de diversa naturaleza, tratándose, en todos los casos, de fuentes históricas. Así, una vista del río Iguazú está acompañada de la crónica de viaje escrita por Núñez Cabeza de Vaca, otra toma del “camino inca” por el que transitó Pizarro, lo es por la “Historia de la conquista del Perú” de W. H. Prescott, y una panorámica de la ciudad de Cholula dialoga con la “Historia de la conquista de México” de Bernardino Sahagún. Un texto sobre el arte de los metales escrito por el Licenciado Alonso Barba, acompaña sendas imágenes del camino del azogue en Perú y del territorio donde está enclavada la mina La Valenciana. A tres imágenes de diferentes montañas sagradas corresponden diversos fragmentos de obras relacionadas con la dominación religiosa y la represión de los originarios cultos y prácticas religiosas. De este modo, si antes la tensión se establecía en un intercambio relativamente escueto entre la imagen fotográfica y una fecha, lugar y acontecimiento, ahora entran en colisión diversos elementos: la propia imagen fotográfica, una referencia histórica, un relato o narrativa con su propio punto de vista y una autoría, y la alusión explícita o implícita a un proceso. El enunciado de la toma fotográfica realizada por los autores, situada en el presente, dialoga con textos situados en otro u otros “presentes”, la subjetividad de los respectivos enunciados, visual y escrito, entra en relación con la toma de distancia propia del enfoque histórico, al tiempo que hacen convivir diferentes tipos de representación. La operación realizada por Bleda y Rosa sobre los títulos de los textos cuyos fragmentos acompañan las imágenes, destacando gráficamente términos clave como “conquista”, “naufragios y comentarios”, “arte de los metales”, “natural y moral”, “nuevo continente”, “tribunal del santo oficio”, “causa criminal” o “extirpación e idolatría”, se estructura como una estrategia de deconstrucción de palabras y conceptos, procediendo a explorar las conexiones que estos términos pueden mantener con diferentes contextos. En estas nuevas obras, construidas como cruce de temporalidades, la relación entre pasado y presente se condensa en una imagen intensa y dialéctica que nace del juego de resonancias entre texto y referencia visual. Un cruce que alumbra imágenes del proceso histórico, del campo de ruinas del que hablaba Walter Benjamín, que hablan tanto del largo proceso de incubación de las experiencias revolucionarias como del futuro fracaso de las utopías inscritas en ellas. Y al tiempo también nos cuentan algo sobre la complejidad contradictoria del término “progreso” y la falsa linealidad de la historia, como en la obra titulada “El continente y el viento”, perfecta metáfora de su tortuoso rumbo.

<p><i>Alberto Martín</i></p>

LOTHAR BAUMGARTEN

PERSPECTIVAS PARCIALES

(...) los temas recurrentes de la práctica artística de Lothar Baumgarten, entre los que se incluyen la historia del etnocentrismo, la antropología moderna y la lógica que gobierna el pensamiento y las representaciones occidentales. El interés de Baumgarten por la etnografía se inició a finales de los años setenta, y se vio influido por su lectura del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, uno de los principales teóricos del estructuralismo, se había asignado a sí mismo la tarea de sacar a la luz “la[s] estructura[s] inconsciente[s] que subyace[n] en toda institución y todo hábito” a través de ciertas culturas denominadas “primitivas”. Uno de los principios metodológicos de la escritura de Lévi-Strauss era la oposición entre naturaleza y cultura, hacia la cual también se orientó la obra de Baumgarten en sus inicios. Pero en lugar de partir rumbo a un territorio lejano, Baumgarten se dedicó a explorar la validez de esta oposición -la aparente exclusión mutua de sus términos- en su propio patio trasero, de un modo bastante literal: en un pequeño triángulo de bosque situado cerca del río Rin.

Así comenzaron los primeros experimentos lúdicos de Baumgarten en la práctica artística: composiciones de materiales efímeros realizadas en emplazamientos al aire libre. El artista tomaba tal cual el entorno existente o bien lo modificaba ligeramente, haciendo perceptible una condición mimética: una manguera indica una serpiente, pero también una rama, en *Áskulap* (1971); unas hormas de zapato sugieren champiñones o lilas en *Verlorene Früchte* (1969). Estas obras, a causa de la limitación temporal de su existencia, fueron fotografiadas y a continuación denominadas *Culture Nature, Manipulated Reality* (1968-1972). En esta serie las propiedades formales del ángulo de cámara, el encuadre y la iluminación contribuyeron materialmente a conseguir la visualización fotográfica del mimetismo. En relación con esta obra, Baumgarten explica: “En el fondo era la psique de las cosas lo que me interesaba, su energía mimética, la duplicación de su morfología y las connotaciones que se derivaban de ello”.

Con estas realidades “manipuladas”, la naturaleza y la cultura se interpretan en una relación mutua diferencial: se visibilizan los límites de la oposición naturaleza/cultura mediante un proceso de desplazamiento perceptivo entre lo que vemos, lo que no vemos y lo que queremos ver. Este flujo perceptivo contrastaba con los contemporáneos de Baumgarten que estaban realizando obras de land art y earthwork, en las que los puntales positivistas del minimalismo persisten en gestalts capturadas fotográficamente mediante vistas aéreas. Baumgarten, al emplazar su arte más allá de las paredes de la institución, hace que la intersección entre disposición escultórica y documento fotográfico sea una función de perspectivas parciales: la consiguiente serie fotográfica no revela la totalidad de las formas de los objetos. Y la obra, que es abandonada, termina por desaparecer. Estas actividades y los pensamientos que les daban forma culminaron en la película de 16mm *The Origin of the Night* (1973-1978), un “exótico” viaje tropical que, como se desvela al final, en realidad está situado a lo largo del Rin. La película refleja las fantasías occidentales sobre la selva tropical suramericana a fin de revelar su condición de proyecciones; al mismo tiempo, su énfasis implacable en la materialidad de la imagen cinematográfica constituye una crítica autorreflexiva de los modos naturalizados de la visión cinemática. Al final, sin embargo, las ideas de Baumgarten -“no se puede reflejar el contexto cultural propio si no se conoce otro” y “uno necesita extraerse de su propio contexto a fin de comprender la diferencia”- lo llevarían hasta Suramérica y a otros ríos distintos del Rin. (...)

<p><i>Kaira M. Cabañas</i></p> <p>Fragmento extraído del texto “Perspectivas parciales” incluido en el catálogo <i>LB Autofocus retina</i> (MACBA, 2008)</p>
--

YUXTAPOSICIONES BLEDA Y ROSA & LOTHAR BAUMGARTEN