

PROJECTESD
T 934 881 360 F 934 881 360
INFO@PROJECTESD.COM
WWW.PROJECTESD.COM
PASSATGE MERCADER, 8 BAIXOS 1
08008 BARCELONA

PETITE PLANÈTE

ÍÑAKI BONILLAS, HELENA CIVIT, COLLECTION PETITE PLANÈTE, PATRICIA DAUDER, DORA GARCÍA, ANA JOTTA, JOCHEN LEMPERT, GILDA MANTILLA & RAIMOND CHAVES, MATT MULLICAN, XAVIER RIBAS, EDUARDO RUIZ Y DANH VÕ

Inauguración: sábado 7 de mayo de 2022, de 12:00 a 15:00 h

Exposición: 7.05 > 29.07.2022. De martes a viernes de 11.00 a 19.00 h, sábado de 11.00 a 15.00 h

---

La idea y título de la exposición surge de la colección de libros de viaje *Petite Planète* de Editions du Seuil que, entre los años 1954 y 1964, contó con la inestimable contribución como editor, autor, diseñador o fotógrafo (o todas estas funciones a la vez) del reconocido cineasta francés **Chris Marker** (1921, Neuilly-sur-Seine – 2012, París). Estas supuestas “guías de viaje” dedicadas cada una a un país o territorio distinto, se caracterizaban por ser más bien contraguías turísticas, una forma poco ortodoxa y más abierta de acercarse a otras culturas, otros lugares, desde un vaivén de citas literarias, cinematográficas, aproximaciones históricas más bien disidentes e imágenes de muy variadas procedencias. Según decía Marker: “*No son guías, ni libros de historia, no son folletos propagandísticos, ni las impresiones de un viajero, sino el equivalente a la conversación que nos gustaría tener con alguien inteligente y conocedor del país que nos interesa*”.

Los libros de *Petite Planète* no son solo una propuesta literaria, sino también una propuesta artística. En cada uno de ellos hay todo un trabajo alrededor del diseño de cubiertas y todo un pensamiento tanto en la distribución del texto y la imagen en la página, como en el uso del color y la bicromía. La serie tiene un estilo lúdico que emplea con frecuencia poemas, letras de canciones, dibujos, y un colorido mapa al final de cada volumen. En cuanto al contenido de sus imágenes, las fuentes, son muy diversas, pero la colección se destaca por las contribuciones fotográficas del propio Marker y de algunos de sus colegas como Agnès Varda, William Klein y Cartier Bresson, así como de Robert Capa y Brassai. Los libros han sido considerados en ocasiones como “collages”, incluso, como “cine falsificado” por el mismo Marker, lo que podría verse como el prelude y el campo de experimentación de toda una propuesta estética y política que terminará desarrollándose en algunas de sus películas como *Sans Soleil* (1983) o en libros como *Le Depays* (1982).

En *Petite Planète* se vislumbra la idea de redescubrir el mundo, agitándolo, superponiéndolo, reubicando las imágenes y los textos dialécticamente; buscando un lugar que se aleje del mundo entendido desde el turismo o del mundo narrado desde el relato científico y lineal del texto enciclopédico. En los libros se percibe una propuesta política, una voluntad de reactivar las imágenes revolucionarias pasadas que han quedado en el olvido, que han sido censuradas, que han sido “museificadas” o transformadas en mercancía. En la colección persiste un cierto espíritu humanista. El gesto de una promesa que ahora podría parecer ingenua: conocernos mejor dentro de nuestras diferencias, dentro de nuestras historias erráticas, de nuestras mitologías. Comprendernos desde aquellas imágenes cotidianas sin importancia que entran en diálogo con estampas históricas y emblemáticas. Abrirse al mundo con una cierta ingenuidad revolucionaria, entender el mundo y entendernos desde el instante más nimio o cotidiano: desde la caricatura que aparece en un periódico tunecino, la imagen de un gato que habita un hogar japonés o la imposibilidad de pronunciar una palabra en griego.

.....

Junto a los libros de la colección, la exposición colectiva *Petite Planète* presenta obras que aluden, desde muy diferentes ópticas, a este “pequeño mundo”. Una constelación diversa en la que obras de carácter más documental, o con cierto matiz político comparten espacio con otras de cariz poético o evocador, no por ello menos sugerentes. La migración, el viaje, la ciencia ficción, las referencias a la naturaleza, a planetas lejanos, son nociones presentes en la exposición.

Petite planète se inicia con una primera obra, la performance de **Dora García** (1965, Valladolid) *Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years* que se realizará solo los días 3 y 4 de mayo, con el espacio expositivo aún vacío, sin el resto de las obras que completarán la muestra. La pieza es fruto de una conversación entre la artista, Andrea Valdés y Manuel Asín en la que surgió la imagen de dos planetas colisionando durante miles de años hasta transformarse en uno. Para Dora García esta imagen era una descripción perfecta de la relación entre la poesía y la filosofía. La artista tomó prestada esta idea y la convirtió en el escenario de una actuación extremadamente sencilla y contemplativa, una performance, sin duración fija, ni un inicio ni un final claros. La obra consiste en un espacio en el suelo que viene definido por dos círculos no concéntricos (los planetas). El círculo exterior está pintado de blanco y en su interior está el otro círculo, un agujero descentrado. Dos personas con cierta similitud física se ubican en cada uno de los círculos, negocian una distancia y fijan la mirada entre ambas sin desviarla ya nunca. Cada gesto, cada cambio en la posición de una de ellas, se replicará en la otra para seguir manteniendo la distancia inicial. Ninguno de los performers* puede pisar el territorio del otro. La fuerza de la obra reside en su sencillez. Todo se reduce al intercambio íntimo entre los intérpretes. La observación de las dos figuras orbitando lentamente y en silencio en sus círculos, esta especie de mandala o espacio geométrico espiritual que facilita la concentración, puede ser también una experiencia meditativa para el espectador.

PROJECTESD

T 934 881 360 F 934 881 360

INFO@PROJECTESD.COM

WWW.PROJECTESD.COM

PASSATGE MERCADER, 8 BAIXOS 1

08008 BARCELONA

El día de la inauguración, 7 de mayo, se unirán a lo que queda de la performance de García, los “dos planetas”, el resto de obras que completan *Petite Planète*.

En varios planos del cortometraje *Toute la memoire du monde* (1956) de Alain Resnais, colaborador y amigo de Chris Marker, aparece un libro de la colección *Petite Planète* de Marker, el dedicado a Marte. Nunca se llega a ver el contenido, solo la portada y un índice. No se sabe del cierto si el libro, *Mars*, llegó a existir o si se trató solo de un libro falso, parte del atrezzo para el documental de Resnais. Este peculiar interés de Marker por haber hecho, como mínimo un “dummy” del libro dedicado a Marte nos ha llevado a incluir en la exposición una referencia a este planeta: *Three Moves Are As Bad As A Fire* de **Xavier Ribas** (1960, Barcelona). Se trata un díptico que muestra 170 placas fotográficas de Marte tomadas por The Lowell Expedition en los Andes en 1907, expedición auspiciada por Percival Lowell, astrónomo aficionado y escritor. En aquellos años, Marte encarnaba una visión utópica de recursos escasos y seres avanzados e inteligentes. Un antiguo planeta que parecía haber perdido la mayor parte de su agua. Lowell pretendía encontrar indicios de un planeta cuyos habitantes habían construido enormes obras de riego para transportar el agua que se derretía desde los casquetes polares para irrigar las tierras cálidas y desérticas del ecuador. Una utópica visión de una sociedad que habría superado las diferencias 'nacionales' con el fin de administrar y compartir los escasos recursos hídricos del planeta. Las imágenes están acompañadas de 90 textos que narran la experiencia de la expedición, fragmentos de trabajos de investigación posteriores y artículos de revistas, además de estas descripciones especulativas sobre la vida de los habitantes de Marte.

La ficción sobre el origen del mundo y la alusión a otros planetas se halla también en *Untitled (Physical laws within the picture. 1974)* de **Matt Mullican** (1951, Santa Monica, EE.UU.). La obra, parte de la serie *Representing the Work*, reúne ocho viñetas con recortes de imágenes y textos de cómics norteamericanos. Imágenes que aluden tanto a la vida contemporánea como a la creación del mundo, pero también al ámbito del entretenimiento, la ciencia ficción y la cultura popular. En palabras de Mullican: “*Estaba interesado en la representación de una realidad física dentro del marco ficticio del cómic; en cierto sentido, ir al lugar donde vive Superman y desglosar esa realidad. Diagnosticar el aire y el agua que existe dentro de esta realidad del cómic en la que nosotros, como cultura, participamos. La atmósfera tal como existe en la caricatura está relacionada con la atmósfera de los sueños y la atmósfera de las propias imágenes*”. Las viñetas que vemos en la obra, forman parte además del libro “*Try and beat this, Mars*”. La cubierta del libro está sacada de la obra del mismo título del año 1974.

El dibujo *País Portátil* de **Gilda Mantilla y Raimond Chaves** (1965 Los Angeles, EE.UU; 1963, Bogotá, Colombia), pertenece a su monumental proyecto *Dibujando América*, resultado de su viaje por varios países latinoamericanos, entre 2005 y 2009. El título proviene del libro de Adriano González León, escritor reconocido dentro del ámbito de las vanguardias venezolanas de los años 60. A su paso por Caracas, los artistas consiguen el libro y reconocen la influencia de su lectura, que les recordaba constantemente el paisaje que iban atravesando, como si el pasado o la ficción del texto se fueran entretrejiendo con su misma experiencia de viaje. En el dibujo se unen una iconografía muy simple, asociada a la abstracción geométrica venezolana, casi un emblema de la cultura visual de este país, con textos copiados del propio libro de González León.

Les Maliens (A script), **Patricia Dauder** (1973, Barcelona) consiste en una serie de dibujos que fueron concebidos para realizar una película de animación que recibiría el mismo nombre. El proyecto toma como punto de partida las impresiones de la artista sacadas de diferentes referencias, televisivas, cinematográficas o literarias sobre Mali, nunca por experiencia directa. El modus operandi de la artista nos lleva a recordar una de las obras literarias que más influenciaron las artes visuales del siglo XX, *Impresiones de África*, que traducía las impresiones de Raymond Roussel sobre una geografía que nunca visitó, África precisamente. Los dibujos de *Les Maliens (A script)* muestran sugerencias de paisajes, fragmentos de vegetaciones, posibles arquitecturas autóctonas. Cada dibujo es en realidad varios dibujos sobre papel semitransparente que se superponen y que Dauder concibió de esta forma para crear fundidos entre cada fotograma en la película. En definitiva, son una representación mental de un país. Mali se convierte en un país lejano del que sólo se tienen referencias documentales.

En el collage *Portugal*, **Ana Jotta** (1946, Lisboa) inventa un país que hace referencia directa a su lugar de origen. La palabra “Portugal” en letras pintadas de colores inscrita sobre en una bolsa de carbón para barbacoa. La imagen resultante es simple y torpe. Llena de ironía, humor e ingenio, la pieza de Jotta es de alguna manera un emblema o una bandera, la imagen que representaría a este país. El cambio de la letra G por la J en el título del cartel, provoca que dentro del mismo nombre aparezcan sus iniciales, su firma, tal y como hace habitualmente en algunas de sus obras. *Portugal* puede entenderse como un ejercicio lleno de humor, un pequeño comentario irreverente al nombre de su país o un gesto inocente y lúdico que podría recordar el comportamiento propio de la infancia, crear el verdadero Portugal u otro Portugal (alejado del mundo real), el propio de Ana Jotta.

La idea de una imagen que nos transporta a otro mundo y nos remite a un lugar entre lo real y lo imaginario, también se percibe en la obra de **Iñaki Bonillas** (1981, Ciudad de México) (*Détail*), *Windows*. Una serie de diapositivas en blanco y negro que muestran detalles de pinturas clásicas. Fragmentos que siempre remiten a las ventanas que aparecen en los cuadros. Aquellos mundos medio invisibles,

PROJECTESD
T 934 881 360 F 934 881 360
INFO@PROJECTESD.COM
WWW.PROJECTESD.COM
PASSATGE MERCADER, 8 BAIXOS 1
08008 BARCELONA

que hay detrás, en segundo plano, que invocan una realidad fuera de campo que bien puede ser imaginaria o bien puede ser la representación de un lugar real que existió históricamente.

En la obra de **Dahn Vō** (Bà Rịa, Vietnam, 1975) también reverbera la idea de la imagen en relación con la memoria y el documento histórico. En *01.08.1945*, el artista nos presenta un fotograbado hecho a partir de una postal antigua de la ciudad de Hanoi de un templo budista encima del cual hay una réplica a pequeña escala de la Estatua de la Libertad. Al parecer, la estatua se colocó en la parte superior del templo en algún momento después de 1887 durante la ocupación colonial francesa y luego se reubicó en varios lugares alrededor de Hanoi. Finalmente, fue derribada y fundida el 1 de agosto de 1945, después de ser considerada un vestigio del gobierno colonial francés, fecha que Vō utiliza como título de su obra.

Eduardo Ruiz (1990, Sant Boi de Llobregat) presenta dos obras en la exposición. Dos collages en los que el artista superpone el fragmento de un alambre de una reja aeroportuaria a dos pasaportes españoles. Curiosamente, el artista escoge las páginas de los documentos en las que aparecen referencias al mundo natural. Se trata de ilustraciones de especies migratorias: la mariposa monarca, en *Passepartout (Danaus plexippus)*, especie que recorre cada año 5000 kilómetros desde el sur de Canadá hasta México para hibernar, o el salmón y la cigüeña en *Passepartout (Salmo salar; Ciconia ciconia)*. Un documento administrativo necesario para permitir (o bloquear) el tránsito de los humanos entre territorios, se vincula a las migraciones de animales que a su vez pueden verse perturbadas por la acción humana. Metafóricamente, la idea del viaje se entretiene con el mundo natural, la burocracia y la política migratoria.

El vínculo con el mundo natural aparece de nuevo en las obras de **Helena Cívít** (1997, Villach, Austria). En los dos grabados de su serie *Cápsula*, se dibujan unas estructuras semejantes a una semilla, como rotas o entreabiertas. Imágenes que nos pueden evocar el origen de la vida orgánica. Cápsulas, semillas, vainas o cubiertas que, curiosamente, como los planetas, suelen tener forma esférica o elíptica. La escultura *Niu* (nido) nos remite a la idea de hábitat, pero también a la de un espacio protegido como en las "Cápsulas". Un nido, en este caso, no circular y construido con finas capas de yeso que se disponen en toda su fragilidad encima de dos partes de una colmena.

Por último, una obra de **Jochen Lempert** (Hamburgo, 1958) de la serie *Symmetry and Architecture of the Body*. Una fotografía tomada a mediados de los años 90 del siglo pasado en uno de sus múltiples viajes a Japón que podría muy bien asociarse a las imágenes del propio Chris Marker. Una imagen medio velada, desenfocada, nos muestra a cuatro chicas sonriendo a cámara, en medio de una festividad tradicional japonesa. El espíritu de la obra de Lempert recuerda, en cierto sentido, a la del cineasta francés. Sobre todo, en cuanto a la apreciación de lo cotidiano y la forma en la que se poetizan las pequeñas cosas de nuestro entorno.

*Performers: Matilde Amigo y Lyncoln Diniz

.....

Referencias bibliográficas:

Christian Alonso. *Imaginaris multiespècies. L'art de viure en un món de contingència i incertesa. Projecte de comissariat*. La Capella, Barcelona, 2022.

Dora García. *Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years*. In book *Segunda Vez que es siempre la primera*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2018

Paul Lofeodo. *Liquid Shade: Gaze Screening and the Spirit of Performance in Dora García's Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years*. Artículo publicado en PHI Antena, 2021

Ricardo Nicolau. *Impresiones de África. Imagen después de la imagen en las películas y en los dibujos de Patricia Dauder*. Ed. Consorci del Museu de l'Empordà, 2008

Xavier Ribas. *Nitrate_ Three Moves Are As Bad As A Fire* (2014) <http://www.xavierribas.com/>

Hilario J. Rodríguez. *La Petite Planète de Chris Marker*. Revista El Estado Mental, 2015. <https://elestado mental.com/diario/la-petite-planete-de-chris-marker>

Para más información contactar: Edgar Díaz, projectesd@projectesd.com