

REFLEXIONES POLÍTICAS en SWAB BARCELONA 2019

- Como en todas sus ediciones SWAB Barcelona busca no solo ser una importante plataforma para experiencias estéticas innovadoras sino también presentar al público obras que toman el arte como herramienta para construir nuevas y necesarias reflexiones políticas. La feria reconoce la importancia de estar constantemente poniendo en duda el statu quo para tener una voz fresca y comprometida con el futuro.

Galería Katharina Maria Raab, la política desde el salón de clases y el filo de los diamantes.

- Desde Berlín, la galería Katharina Maria Raab presenta en el programa SWAB Emerging la obra de artistas provenientes de Marruecos y de Alemania para explorar sus puntos de vista sobre los temas de poder, resistencia, sumisión y dependencia en la política, las interacciones sociales, los comportamientos humanos, el deseo material y su fricción con la ética.

Las fotografías de impresión en gelatina de plata en blanco y negro de **Hicham Benhoud** (n.1968 Marrakech) colectivamente tituladas *The Classroom*, que se presentan acá son parte de una serie de más de cien fotografías realizadas entre 1994 y 2000 mientras el artista trabajaba como profesor de arte en una escuela de Marrakech. Para hacerlas, Benhoud involucró a los estudiantes de su clase en un proyecto performativo. Se les dieron diferentes limitaciones físicas (posturas y gestos específicos para adoptar) y una gama de accesorios para usar en sus extremidades o alrededor de sus cuerpos. Estos accesorios incluían cajas, alambres, espejos rotos y grandes rollos de papel o tela, evocando un teatro de psicología infantil y creando una tensión entre los juegos infantiles y la violencia simbólica.

En algunas de las fotografías cuidadosamente preparadas de Benhoud, el resto de la clase continúa estudiando en sus mesas mientras otros estudiantes juegan como títeres surrealistas, a veces aparentemente 'decapitados' o discapacitados de alguna manera por estos extraños accesorios, y otras veces colgando del techo del aula como si los límites espaciales se hubieran extendido a la fuerza. El fotógrafo no es un voyeur pasajero que documenta los momentos capturados por casualidad, sino que actúa como un director que organiza una serie de cuadros en los que

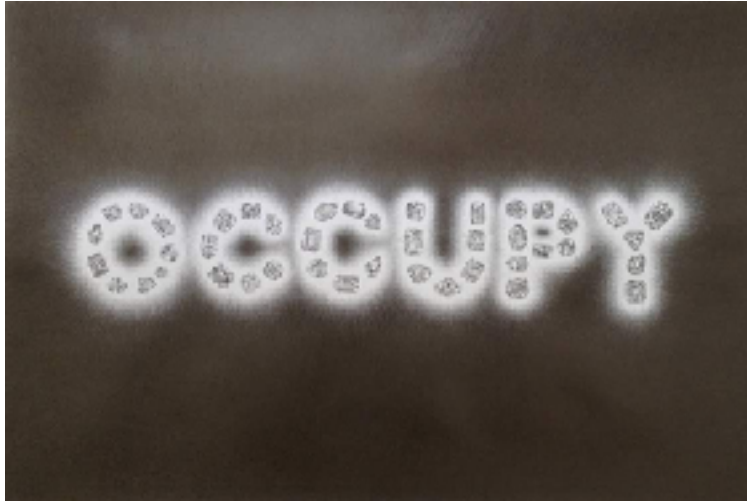
sus alumnos establecen relaciones de poder entre el individuo y la institución cuestionando las actitudes de los espectadores hacia su propio placer o incomodidad al ver estas escenas ambiguas.

The Classroom (Serie) – Impresión en gelatina de plata blanco y negro, 50 x 60 cm

Los créditos iniciales del film *Imitation of Life* (1959) de Douglas Sirk han sido la inspiración para esta obra de **David Krippendorff** (n.1967 Berlín). Inspirándose tanto en los problemas raciales retratados en la película, como en las bellas y altamente metafóricas imágenes de los diamantes que llenan lentamente toda la pantalla en los créditos iniciales. Los diamantes se convierten en un símbolo del deseo material, llenando la pantalla y casi enterrando al espectador: nuestros deseos de riqueza material se vuelven en última instancia contra nosotros.

Sus dibujos se inspiran en esas imágenes, creando un denso fondo negro de numerosas capas de líneas de grafito sobre las cuales flotan las piedras preciosas y brillantes. Los diamantes enuncian palabras u oraciones que se refieren a problemas sociales actuales: *Home*, *Refugee*, *Occupy*, en referencia al movimiento mundial iniciado por el Occupy Wall Street o la frase *I can't breathe* últimas palabras de Eric Garner joven afroamericano asesinado en un acto de abuso de fuerza de la policía que provocó el movimiento Black Lives Matter. Por lo tanto, se convierten en carteles brillantes y luminosos, retorciendo perversamente y cuestionando nuestros valores para obtener ganancias materiales sobre los estándares éticos. Son hermosas y morbosas a la vez.

Occupy – Grafito sobre papel

Galería Embajada, perderse en los detalles de un mapa ensordecedor.

- **Desde San Juan, Puerto Rico, la galería Embajada trae a SWAB Barcelona el trabajo de Raúl Martínez, artista español radicado en Nueva York, que presenta una serie de alfombras tejidas hechas con uno de los objetos que genera más movimiento de dinero y violencia en el mundo: las balas.**

Raúl Martínez (n.1981 Madrid) presentará una nueva obra de su serie titulada *Mapas* la cual es una serie de alfombras tejidas a mano, cada una hecha con casquillos de bala usados recogidos en un país específico. Haciendo eco de los famosos bordados del famoso artista italiano Alighiero e Boetti. Los mapas están hechos en diferentes tamaños según las proporciones de las banderas de los países respectivos de donde se recobraron los casquillos de bala.

Raúl intenta representar el intercambio de violencia nacional e internacional. Todos los casquillos están marcados con un código de fabricante y su país de origen, y por lo tanto pueden ser utilizados para trazar rutas internacionales de tráfico de armas, detrás de las escenas de diplomacia e intervenciones militares secretas. Martínez examina las formas en que la ideología entra en la conciencia colectiva y el impacto de los medios de comunicación en las relaciones sociales.

Mapas – Casquillos de bala

Galería Souvenir, un refugio del viento en el papel.

- Desde Barcelona, la galería Souvenir presenta en el programa SWAB PAPER dedicado a obras realizadas con papel, una serie de obras que abordan el tema de la migración y su fuerte lucha con los controles fronterizos europeos invitando a pensar el statu quo político.

Fabrizio Contarino (n.1976 - Sicilia) vive y trabaja en Barcelona, se centra principalmente en el dibujo, una herramienta que le permite abordar una amplia gama de temas, y combinar varios formatos y enfoques. Su trabajo, a menudo cargado de ironía y crítica social, sobrio y a su vez contundente, se centra en temas relacionados con la transmisión o manipulación de la información y la memoria.

Windfinder representa la intensidad del viento durante la noche del 9 de mayo de 2018. La primera noche en que más de cien migrantes se quedaron atrapados en el mar mediterráneo, debido a un choque diplomático entre Roma y Londres. Los migrantes quedaron en mar por tres días. Las flechas representan el viento. Los colores indican la velocidad. Esta instalación forma parte de una serie de trabajos que abordan temas políticos actuales, como la migración y los controles fronterizos europeos. Las obras no solo reflejan el statu quo político, sino que invitan al espectador a percibir las circunstancias actuales desde un punto de vista del pasado y cómo éstas se han desarrollado desde entonces.

Windfinder - Aerosol sobre papel, 225 cm x 168 cm

Galería Antonia Puyó, recuperando la piel de las ruinas

- Desde Zaragoza, la galería Antonia Puyó presenta en el programa SWAB Emerging la obra del artista David Latorre, una propuesta para rescatar la vida de las ruinas antes de su inminente desaparición por un frenético modelo urbano y la especulación inmobiliaria.

La obra de **David Latorre** (n.1973 – Huesca) explora en estado de ruina y en vísperas de su demolición un descampado en Huesca, un acuartelamiento militar bajo la promesa de una inminente promoción de 79 viviendas. La ruina como territorio cargado de pasado, se opone a la promoción y a la altura, que es el territorio cargado de futuro. Si esta alberga brillantes promesas de una vida por venir, aquella conserva los rastros de una vida que no volverá. El artista se introduce en las ruinas para hacer su duelo, esto es, para dolerse desde dentro su inminente desaparición. Convertido en el último habitante del acuartelamiento realiza una serie de gestos simbólicos que acompañan ritualmente el final definitivo de la vida que allí se dio y que, al mismo tiempo, la suspenden. Tomando moldes de látex de elementos arquitectónicos y mobiliario -azulejería, tabiques de ladrillo, contraventanas, puertas- conserva así restos tangibles de las texturas que presenciaron en su propio cuerpo quienes habitaron el lugar. Aquí el látex se asemeja a una especie de piel artificial que conserva las sensaciones y violencias que se le imprimen.

Estas acciones sobre el cuerpo muerto del edificio antes de su desaparición responden, claro, al ritual con un cadáver: su unción y su amortajamiento. La externalización y profesionalización del contacto con la muerte es hoy uno de los síntomas de una sociedad basada en el consumo de bienes,

espacios y experiencias, y que no desea lidiar con los desechos de su consumo. Convirtiendo el espacio expositivo en una ruina que documenta su propio duelo, David apela a los estratos más profundos de nuestra humanidad, que laten aún bajo la piel generando una concienciación social respecto a esta realidad, una reflexión sobre el frenético tiempo en el que vivimos y un modelo urbano depredador que también ha transformado sigilosamente nuestra relación con la muerte.

La piel entre costuras - Inkjet sobre papel Hahmemüle montado sobre dibond, metacrilato y marco

- **Presentando la obra de estos cinco artistas en los distintos programas de SWAB, la feria se presenta como un mediador entre el público y una fuerte experiencia estética que genera también la conciencia necesaria del estado del mundo y la posibilidad de ponerlo en duda para pensar nuestro rol en él y así construir un mejor futuro.**