

Galeria Estrany-de la Mota

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

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

Abel Jaramillo. A Script Proposal

Inauguración: Martes, 4 de setiembre de 2018, 17.30 h.

Exposición: 04.09.2018 – 18.09.2018. Martes a viernes de 11.00 a 19.00 h y sábados con cita previa.

*Performance Act I: *Failure Is the Opportunity to Begin Again*: Martes, 4 de setiembre de 2018, 18.30 h.

La Galeria Estrany-de la Mota tiene el placer de presentar la primera exposición individual de Abel Jaramillo (Badajoz, España, 1993) en la galería en el marco de Art Nou.

El trabajo de Abel Jaramillo es una búsqueda de estrategias que alteran o subvierten la lógica habitual de entender contextos. Está interesado por las fisuras de la historia a partir de los relatos que surgen en los márgenes. Un análisis de la construcción de discursos y fricciones políticas que se proyectan en lo cotidiano. A partir de este proceso de investigación, establece un seguido de relaciones entre ideas aparentemente secundarias y otros elementos que van apareciendo. De esta manera, se construye una narrativa que se va enriqueciendo al mismo tiempo que desbordando hacia otras derivas. Derivas que se alejan, pero a su vez, remiten al origen.

El proyecto *A Script Proposal* [Una propuesta de guion] parte del texto de *Un amour d'UIQ* [Un amor de UIQ] escrito entre 1980 y 1987 por el psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari, en colaboración con el cineasta norteamericano Robert Kramer. Este guion, para una película de ciencia ficción, narra el contacto entre la raza humana y una entidad subatómica y muestra el interés del autor por replantear el aparato cinematográfico y las implicaciones políticas del cine. Nunca llegó a formalizarse como película pero si se publicó en formato libro como *Un amour d'UIQ. Scénario pour un film qui manque*¹.

El proyecto de Jaramillo consta de tres actos que concibe a lo largo de tres residencias realizadas por el artista en Ruber Contemporanea de Palermo (Italia), L'Estruch. Fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell (España) y en Hangar. Centro de Investigação Artística de Lisboa (Portugal). El primer acto, concebido en Sabadell, explora la idea de guion, voz y proceso. El segundo, concebido entre Palermo y Sabadell, explora las ideas de voz y clandestinidad a través de las radios libres. Y el tercero, todavía por concluir en Lisboa, será una metareferencia de ambos a partir del *film The State of Things* [El estado de las cosas] dirigido por Wim Wenders en el año 1982.

La pieza *Strike* [La huelga], a modo de prólogo de la exposición, es una alteración de la estructura del *film* homónimo de 1925 dirigido por Sergei Eisenstein. Ambientada en la Rusia prerrevolucionaria, el *film* describe una huelga ocurrida en 1903 en la que se empiezan a gestar las demandas de reducción de la jornada laboral, subida de salario así como la mejora de las condiciones laborales de forma colectiva. El artista aporta una nueva lectura eliminando todas las imágenes y manteniendo una selección de los cuadros de texto con los que se aclara la situación de la película muda original. A este nuevo montaje lo acompaña una fotografía de Eisenstein sosteniendo una calavera fijada en la pantalla con un calibrador. Esta herramienta de medición es el objeto por el que acusan al protagonista de robo, motivo por el que se suicida y se desencadena toda la trama de la película.

El primer acto del proyecto se materializa en la *performance* e instalación *Act I: Failure Is Simply the Opportunity to Begin Again* [Acto I: El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo]. Para esta pieza, el artista parte del guion de Guattari y Kramer. Su interés en el texto se basa en

el marco contextual (diez años de trabajo redactando un guion que no ve la luz) como un deseo no realizado o, en palabras de Pasolini, “el guion como ‘estructura que quiere ser otra estructura’”². Se centra en la tensión que se establece entre la imagen y el texto, en cuanto a la imposibilidad de llevarse a cabo la película y la posibilidad de existir mediante la activación por medio del texto publicado. A la vez, toma la idea de “ensayo” en sus diferentes acepciones: como “ensayo visual”, como “cuerpo textual” y/o como “práctica previa a la acción”. Con esta instalación el artista nos habla, indirectamente, del trabajo no mercantilizado a través del juego de estructuras y varios guiños que componen los elementos iconográficos de la escenografía: la sudadera “Unemployed” [Desempleados], comercializada por H&M, es transformada con el slogan “Find ~~what you love~~ a job and let it kill you” [Encuentra ~~lo que amas~~ en un trabajo y deja que te mate]; o el *fake* histórico de la pancarta “Our Recreation” [Nuestro ocio], que alude a los lemas utilizados en las protestas laborales de los movimientos sociales australianos de mediados del siglo XIX: “Eight Hours Labour. Eight Hours Recreation. Eight Hours Rest” [Ocho horas de trabajo. Ocho horas de ocio. Ocho horas de descanso]. En paralelo, la *performace* se centra en el concepto de ensayo a partir de la activación, por parte de un grupo de actores, del texto original alterado por el artista que explora la tensión entre el cuerpo, el trabajo y el esfuerzo. Apuesta por las ideas de lo procesual y lo inacabado, a la vez que reflexiona en torno a los conceptos de trabajo y triunfo.

En el segundo acto se explora la idea de voz y clandestinidad a través de la radio. Guattari concibe UIQ gracias a su relación con las radios libres, pues este universo que pretende cobrar forma humanoide se relaciona emitiendo ondas hertzianas. Las voces surgidas en los contextos de las radios libres interesan a Guattari porque, como dice el propio autor, son voces que se “oponen al deseo de poder de los discursos del orden, el poder del deseo contra el orden del discurso”³. Hablar de radios libres es hablar del movimiento autónomo italiano del 77 y de su pionera concepción del trabajo, que lejos de las clásicas demandas del derecho al mismo, planteaba su abolición. El movimiento reivindicaba desde el deseo de dormir por la mañana hasta la obscenidad de la disciplina del trabajo. Contra la disciplina, la jerarquización y la miseria, las radios libres ocupaban un espacio para reivindicar la reapropiación del tiempo y devolver la voz, de nuevo, al cuerpo. Al segundo acto pertenecen las piezas de la serie *Cospirare vuol dire respirare insieme* [Conspirar significa respirar juntos], *Quince mil lecturas (apuntes para un film sobre una radio clandestina)* y *How to Make (a Home Made Radio)* [Como hacer (una radio casera)].

Las piezas de la serie *Cospirare vuol dire respirare insieme* toman el título de un fragmento de la carta escrita por Franco Berardi (conocido como Bifo) tras ser encarcelado por el cierre de Radio Alice en Bolonia. En ella, el autor habla de cómo se les acusaba de respirar juntos, de no respirar de manera aislada en su propio y asfixiante lugar de trabajo⁴. *Borrador #1* es un *collage* digital a partir de fragmentos de imágenes obtenidas de libros de la biblioteca de Palermo sobre experiencias de radios libres en Sicilia y Bolonia. Está acompañado por un *display* metálico, que reproduce las formas de los balcones de Palermo, sobre el cual se sostiene el audio. Este audio es un guion realizado también a modo de *collage*, a partir de fragmentos de las locuciones originales leídas por diferentes habitantes de la ciudad italiana. En *Borrador #2* pone en relación la historia de dos finales: Radio Alice, en Bolonia, y Radio España Independiente (la Pirenaica), en el contexto español. Para la pieza, el artista recupera dos artículos que narran la historia de ambas emisoras publicados en 1978, un año después de que las radios realizaran su última retransmisión: “Las radios libres populares” de Félix Guattari y “Radio España Independiente, la ‘Pirenaica’, entre el mito y la propaganda” de Marcel Plans. Ambos textos fueron recopilados, junto a otros artículos en torno a la historia de la radio, en la publicación *De las ondas rojas a las radios libres* de Lluís Bassets⁵. De este ejemplar, el artista selecciona una página de cada uno de los dos artículos y reproduce la estructura de páginas entre ambos con uno de los muros del espacio expositivo, atravesándolo mediante una barra de hierro que le permite conectar ambas narraciones.

La instalación sonora, en proceso, *Quince mil lecturas (apuntes para un film sobre una radio clandestina)* toma como punto de partida otro texto de Guattari, *Proyecto para un film sobre radio libre*, escrito alrededor de 1977, donde recrea la irrupción de una radio en el monopolio estatal de la comunicación durante los años de los levantamientos en Bolonia⁶. Si el guion original de Guattari muda la acción de Bolonia a Turín, para la instalación, Jaramillo muda la acción a España, recuperando facsímiles de las 15.000 cartas que los oyentes de la Pirenaica enviaron a la emisora durante sus treinta y siete años de existencia. El audio de la instalación, una conversación inacabada a modo de *collage* confeccionado con los comentarios de los oyentes, se convierte en el órgano polifónico de un movimiento social de voces múltiples.

La instalación *How to Make (a Home Made Radio)* vincula la idea de una voz polifónica y clandestina desde una perspectiva actual. La componen dos elementos autónomos. Por un lado, varios tutoriales de YouTube nos enseñan la forma de construir una radio casera; por otro lado, una pista de audio elaborada por la artista sonora Ikram Bouloum (Vic, España, 1993), construida mediante las ideas de *playlist* y *podcast*. El artista contrapone la fisicidad de la radio, con los elementos y estructuras que la componen, a su parte más inmaterial: la voz. Además, cuestiona la democratización del *do it yourself* propio de los tutoriales de YouTube.

En la obra de Guattari, la ciencia ficción funciona como un instrumento que le permite llevar la narrativa hacia futuros posibles y presentes distópicos⁷. UIQ, el universo subatómico humanoide protagonista del guion, no es más que un *MacGuffin* o excusa argumental que le permite desarrollar la trama. El proyecto de Jaramillo retoma estas ideas para plantear un juego de estructuras, tanto simbólicas como físicas, que desbordan las temáticas principales para situarse en aquellas marginales, no con la finalidad de resolverlas sino para mostrarlas y plantear dudas a modo de (in)conclusión.

— Claudia Elies

¹Félix Guattari, *Un amour d'UIQ. Scénario pour un film qui manque*, Éditions Amsterdam, París, 2012 (publicado en español como *Un amor de UIQ. Guion para un film que falta*, Caja Negra – Cactus, Buenos Aires, 2016).

²Pier Paolo Pasolini, «El guion como 'estructura que quiere ser otra estructura'» en *Empirismo herético*, Brujas, Córdoba, 2005, pp. 261–272.

³Félix Guattari, «Prefacio» en *Collectif A/Traverso, Radio Alice, radio libre*, Jean-Pierre Delarge, París, 1977 (la traducción es nuestra).

⁴Conspirar significa respirar juntos, y de eso se nos acusa. Ellos quieren ahogar nuestra respiración porque nos hemos negado a respirar de manera aislada, cada uno en su propio y asfixiante lugar de trabajo, su unidad familiar individualizada, su domicilio atomizado [Bifo y Gomma (Eds.), *Collettivo A/traverso, Alice è il diavolo. Storia di una radio sovversiva*, Shake Edizioni, Milán, 2002, p. 113].

⁵Lluís Bassets (ed.), *De las ondas rojas a las radios libres*, Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

⁶Graeme Thomson y Silvia Maglioni, «Prólogo. Hacia un cine Infra-Quark (Cómo [no] se hizo)» en *Un amor de UIQ. Guion para un film que falta*, Caja Negra – Cactus, Buenos Aires, 2016, p. 18.

⁷Manuel Segade, «Un amour d'uiq: Scénario pour un film qui manque» en *Secuencias: revista de historia del cine*, núm. 38, 2013, p. 159.

Con la colaboración de:

Agradecimientos: Ikram Bouloum, Marina Díaz, ferranElOtro, María Gracia, Marian García, Albert Ibars, Marc Mela, Mariona Moncunill, Xavi Núñez y Martín Vitaliti.

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