

Centre del Carme Cultura Contemporània
17.09 — 21.11.2021
Sala Zero

Amalia Ulman. Fauna de las Cuatro Torres

Comisariado: Julia Castelló y Ali A. Maderuelo

Amalia Ulman Fauna de las Cuatro Torres

Fauna de las Cuatro Torres es la propuesta *site specific* de Amalia Ulman (Buenos Aires, 1989) para el Centre del Carme Cultura Contemporània dentro del proyecto iniciado en 2015: *Privilege*, una performance en vivo y en línea que la artista sigue expandiendo en una amplia variedad de formatos. Ulman inicia esta performance en las redes sociales con una versión hiperbólica y casi esperpéntica de sí misma, apareciendo como una mujer de negocios, siempre en la oficina o entornos similares. En este proyecto, la artista pone en cuestión el estatus y la inestabilidad del yo, la noción de autenticidad, la relación entre realidad y ficción, y las relaciones sociales y laborales contemporáneas. Durante la performance, Ulman creó una incesante serie de materiales visuales —desde mostrar su supuesto embarazo hasta la presencia de un alter ego, la paloma Bob— que reflejan la evolución de la cultura memética. Para esta ocasión, la artista presenta una instalación inmersiva, una intervención del espacio que apela al espectador y le provoca para convertirse en parte activa de la performance.

* * *

Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación

Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario

De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar

C/ Museu, nº 2
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

TikTok

Ubicación

La estética conservadora y las oficinas sirven de telón de fondo para entrelazar toda una serie de temas de actualidad: las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, por ejemplo, que supusieron que la performance en Instagram hubiera de esperar al resultado final para reflejar acontecimientos imposibles de obviar. Otros elementos visuales aparecían en la performance —o, como ella ha llegado a describir (también para su primer proyecto en Instagram, *Excellences & Perfections*, 2014), “fotonovela”—: globos rojos, escaleras mecánicas, zapatos de marcas de lujo, ascensores, papelería elegante, aeropuertos... y el querido Bob, una paloma enigmática que entra un día en la oficina e, inesperadamente (también para la artista), gracias a su elocuencia, se hace casi con el protagonismo de la narrativa. Con un rol un tanto misterioso, en el que no se distingue si es un animal real o atrezzo, Bob acaba siendo una estrella con un cortometraje y un libro propios, el héroe de la clase trabajadora que debe afrontar toda una serie de estafas y timos, economías de apariencias, ascensos y caídas.

Ulman se sitúa, en definitiva, en una oficina corporativa del centro de Los Ángeles para examinar la estética dominante del poder, de las ciudades que gobiernan nuestro comportamiento, y su legitimidad: la masculinidad y verticalidad de este escenario se desestabiliza con imágenes surrealistas o que quedan lejos de las expectativas que generan estos lugares de negocios, como la maternidad, la ironía o la entrada de Bob interrumpiendo toda productividad. El imaginario creado en este caso —a diferencia de su anterior proyecto, en el que seguía unas líneas *mainstream* y una serie de tópicos o estereotipos, una presentación propia de las redes sociales para conseguir más seguidores— resulta más activo: se trata de una estética creada por la propia Ulman, haciendo una sátira de sí misma. A partir de técnicas de propaganda, un esquema de colores muy específico, una selección de objetos y un compañero como Bob, el proyecto es, en este caso, más fácil de situar en el terreno de la ficción.

Privilege se acompañó desde el primer momento de toda una serie de intervenciones fuera de la performance en línea, intervenciones que ayudaron a completar al personaje ficticio, desde exposiciones o instalaciones inmersivas hasta apariciones en medios de comunicación (New York Times o L'Officiel Art, por ejemplo). De hecho, la artista entendía las entrevistas o las fotografías de que era objeto como parte de la performance. Todo eso hacía que en *Privilege*, la documentación y la experiencia en vivo pudieran estar más cerca la una de la otra. -

* * *

Seis años después, las intervenciones continúan fuera de las redes sociales. En *Fauna de las Cuatro Torres*, Ulman interviene totalmente el espacio con tupidas cortinas y moqueta cubriendo el suelo. A esta escenografía se le añade un segundo plano: una plataforma elevada y separada del público por unos bolardos. Las protagonistas: dos corbatas gigantes. El telón provoca que el espectador esté delante y detrás de la obra de teatro, que se convierta en actor de la performance. Como en otras instalaciones de *Privilege*, la artista consigue que el visitante forme parte del propio escenario.

El título de la instalación apunta al lugar donde fueron documentadas las corbatas: Chaoyang, un distrito de la ciudad de Pekín. Allí se encuentran

la mayoría de las embajadas, más de la mitad de agencias de negocios extranjeras de la ciudad y miles de empresas internacionales. No resulta difícil imaginar el prototipo de persona que habita ese lugar. Ulman relaciona esta ubicación con la voluntad de desentrañar los códigos que conforman la identidad WASP (término usado en inglés para designar al hombre blanco heteronormativo, de origen anglosajón y protestante). Se trata de una cuestión que destaca en la investigación de muchos de los elementos que componen *Privilege*. Como señala Rozsa Farkas en el texto de introducción de *Privilege: The Book* (2018), esta identidad está compuesta por una serie de elementos estéticos, complejos, que comprenden también el lugar de trabajo. Y este lugar de trabajo se sitúa en el centro de lo WASP. Estos elementos confluyen en una idea artificial de seguridad que la artista pone en cuestión al utilizarlos asociados a estrategias de distanciamiento surrealistas.

El gesto de las redes sociales aumenta de escala en esta instalación inmersiva, se vuelve objeto. La corbata, como elemento señalado, vuelve a poner el foco de la performance en la masculinidad, los clichés, los estereotipos. La parodia continua a través de las dos fotografías que acompañan la escena: la *business woman* es ahora cobradora del frac. Estas imágenes adelantan la investigación actual de Ulman, que supone una continuidad en torno a esa interrogación sobre las relaciones sociales y laborales, y también en el uso de su propia imagen para poner en cuestión la noción de autenticidad o en la persistencia en la relación entre realidad y ficción.

Esta exposición se acompaña de una publicación con imágenes de la performance en línea, una serie de textos de Fiona Duncan, Tavis Diehl y Dean Kissick, y una entrevista con Catherine Wood (material ya publicado en el libro editado por Jiangxi Fine Arts Publishing House de 2018, *Privilege: The Book*, pero que por primera vez se traducen al castellano y valenciano).

Fauna de las Cuatro Torres es un proyecto comisariado por Ali A. Maderuelo y Julia Castelló.

* * *

Información de las piezas que aparecen en la instalación:

Wildlife 03, (Red and Dragons)

2021

Aluminio, fieltro, tela

105 × 82 × 148 cm

Cortesía de la artista y Deborah Schamoni

Wildlife 02, (Pink, Black and White Stripes)

2021

Aluminio, fieltro, tela

82 × 70 × 340 cm

Cortesía de la artista y Deborah Schamoni

Prueba de vestuario #1 (Cobrador del Frac)

2021

Impresión digital a color

61 × 91 cm

Cortesía de la artista

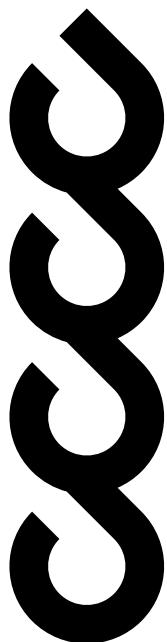
Prueba de vestuario #2 (Cobrador del Frac)

2021

Impresión digital a color

61 × 91 cm

Cortesía de la artista

Centre del Carme Cultura Contemporània
17.09 — 21.11.2021
Sala Zero

Amalia Ulman. Fauna de les Quatre Torres

Comissariat: Julia Castelló i Ali A. Maderuelo

Amalia Ulman Fauna de las Cuatro Torres

Fauna de les Quatre Torres és la proposta *site specific* d'Amalia Ulman (Buenos Aires, 1989) per al Centre del Carme Cultura Contemporània dins del projecte iniciat en 2015: *Privilege*, una *performance* en viu i en línia que l'artista continua expandint en una àmplia varietat de formats. Ulman inicia aquesta *performance* en les xarxes socials amb una versió hiperbòlica i quasi esperpèntica d'ella mateixa, apareixent com una dona de negocis, sempre en l'oficina o entorns similars. En aquest projecte, l'artista posa en qüestió l'estatus i la inestabilitat del jo, la noció d'autenticitat, la relació entre realitat i ficció, i les relacions socials i laborals contemporànies. Durant la *performance*, Ulman va crear una incessant sèrie de materials visuals —des de mostrar el seu suposat embaràs fins a la presència d'un alter ego, el colom Bob— que reflecteixen l'evolució de la cultura memètica. Per a aquesta ocasió, l'artista presenta una instal·lació immersiva, una intervenció de l'espai que apel·la a l'espectador i el provoca per a convertir-se en part activa de la *performance*.

Exposicions temporals

Activitats culturals

Consulta la programació i subscriu-te al butlletí de notícies a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educació i mediació

Espai de Telles / Visites comentades / Tallers

didacticacmv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada lliure

Horari

De dimarts a diumenge, de 11 a 21 h.

Com arribar

C/ Museu, nº 2
(junt a Plaça del Carme)
46003 València

Autobusos: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estació: Pont de Fusta

Tel. Recepció: 96 3152024
Tel. Centraleta: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Segueix les activitats del CCCC en:

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

TikTok

Ubicació

L'estètica conservadora i les oficines serveixen de teló de fons per a entrellçar tota una sèrie de temes d'actualitat: les eleccions presidencials estatunidenques de 2016, per exemple, que van suposar que la *performance* en Instagram haguera d'esperar el resultat final per a reflectir esdeveniments impossibles d'obviar. Altres elements visuals apareixien en la *performance* —o, com ella ha arribat a descriure (també per al seu primer projecte en Instagram, *Excellences & Perfections*, 2014), "fotonovel·la"—: globus rojos, escales mecàniques, sabates de marques de luxe, ascensors, papereria elegant, aeroports... i el benvolgut Bob, un colom enigmàtic que entra un dia en l'oficina i, inesperadament (també per a l'artista), gràcies a la seua eloqüència, pràcticament s'apodera del protagonisme de la narrativa. Amb un rol una miqueta misteriós, en què no es distingeix si és un animal real o *atrezzo*, Bob acaba sent una estrella amb un curmetratge i un llibre propis, l'heroï de la classe treballadora que ha d'afrontar tota una sèrie d'estafes i frauds, economies d'aparença, ascensos i caigudes.

Ulman se situa, en definitiva, en una oficina corporativa del centre de Los Angeles per a examinar l'estètica dominant del poder, de les ciutats que governen el nostre comportament, i la seua legitimitat: la masculinitat i verticalitat d'aquest escenari es desestabilitza amb imatges surrealistes o que queden lluny de les expectatives que generen aquests llocs de negocis, com la maternitat, la ironia o l'entrada de Bob interrompent tota productivitat. L'imaginari creat en aquest cas —a diferència del seu anterior projecte, en què seguia unes línies *mainstream* i una sèrie de tòpics o estereotips, una presentació pròpia de les xarxes socials per a aconseguir més seguidors— resulta més actiu: es tracta d'una estètica creada per la mateixa Ulman, fent una sàtira d'ella mateixa. A partir de tècniques de propaganda, un esquema de colors molt específic, una selecció d'objectes i un company com Bob, el projecte és, en aquest cas, més fàcil de situar en el terreny de la ficció.

Privilege es va acompanyar des del primer moment de tota una sèrie d'intervencions fora de la *performance* en línia, intervencions que van ajudar a completar el personatge fictici, des d'exposicions o instal·lacions immersives fins a aparicions en mitjans de comunicació (*New York Times* o *L'Officiel Art*, per exemple). De fet, l'artista entenia les entrevistes o les fotografies de què era objecte com a part de la *performance*. Tot això feia que en *Privilege*, la documentació i l'experiència en viu pogueren estar més a prop l'una de l'altra. -

* * *

Sis anys després, les intervencions continuen fora de les xarxes socials. En *Fauna de les Quatre Torres*, Ulman intervé totalment l'espai amb espesses cortines i moqueta cobrint el terra. A aquesta escenografia s'afeg un segon pla: una plataforma elevada i separada del públic per uns pilons. Les protagonistes: dues corbates gegants. El teló provoca que l'espectador estiga davant i darrere de l'obra de teatre, que es convertisca en actor de la *performance*. Com en altres instal·lacions de *Privilege*, l'artista aconsegueix que el visitant forme part de l'escenari mateix.

El títol de la instal·lació apunta al lloc on van ser documentades les corbates: Chaoyang, un districte de la ciutat de Pequín. Allí hi ha la majoria de les ambaixades, més de la meitat d'agències de negocis

estrangeres de la ciutat i milers d'empreses internacionals. No resulta difícil imaginar el prototip de persona que habita aquell lloc. Ulman relaciona aquesta ubicació amb la voluntat de desentranyar els codis que conformen la identitat WASP (terme usat en anglés per a designar l'home blanc heteronormatiu, d'origen anglosaxó i protestant). Es tracta d'una qüestió que destaca en la investigació de molts dels elements que componen *Privilege*. Com assenyala Rozsa Farkas en el text d'introducció de *Privilege: The Book* (2018), aquesta identitat està composta d'una sèrie d'elements estètics, complexos, que comprenen també el lloc de treball. I aquest lloc de treball se situa en el centre del WASP. Aquests elements conflueixen en una idea artificial de seguretat que l'artista posa en qüestió en utilitzar-los associats a estratègies de distanciament surrealistes.

El gest de les xarxes socials augmenta d'escala en aquesta instal·lació immersiva, esdevé objecte. La corbata, com a element assenyalat, torna a posar el focus de la *performance* en la masculinitat, els clixés, els estereotips. La paròdia continua a través de les dues fotografies que acompanyen l'escena: la *business woman* és ara cobradora del frac. Aquestes imatges avancen la investigació actual d'Ulman, que suposa una continuïtat entorn d'aquesta interrogació sobre les relacions socials i laborals, i també en l'ús de la seua pròpia imatge per a posar en qüestió la noció d'autenticitat o en la persistència en la relació entre realitat i ficció.

Aquesta exposició s'acompanya d'una publicació amb imatges de la *performance* en línia, una sèrie de textos de Fiona Duncan, Tavis Diehl i Dean Kissick, i una entrevista amb Catherine Wood (material ja publicat en el llibre editat per Jiangxi Fine Arts Publishing House de 2018, *Privilege: The Book*, però que per primera vegada es tradueixen al castellà i valencià).

Fauna de les Quatre Torres és un projecte comissariat per Ali A. Maderuelo i Julia Castelló.

* * *

Informació de les peces que apareixen en la instal·lació:

Wildlife 03, (Red and Dragons)

2021

Alumini, feltre, tela

105 x 82 x 148 cm

Cortesia de l'artista i Deborah Schamoni

Wildlife 02, (Pink, Black and White Stripes)

2021

Alumini, feltre, tela

82 x 70 x 340 cm

Cortesia de l'artista i Deborah Schamoni

Prova de vestuari #1 (Cobrador del Frac)

2021

Impressió digital a color

61 x 91 cm

Cortesia de l'artista

Prova de vestuari #2 (Cobrador del Frac)

2021

Impressió digital a color

61 x 91 cm

Cortesia de l'artista