
**MUSAC presenta el 25 de junio la muestra colectiva
El grito,
una exploración de la presencia de este gesto primigenio en el
arte contemporáneo**

Título de la exposición: ***El grito***

Artistas: **Absalon, Allora & Calzadilla, Hernan Bas, Irina Botea, Luisa Cunha, El Resplandor, Lara Favaretto, Terence Gower, Jesper Just, David Maljkovic, Christian Marclay, Teresa Margolles, Loreto Martínez Troncoso, Olivia Plender, Ugo Rondinone, Javier Téllez y von Calhau**

Comisarias: **María Inés Rodríguez y Sofía Hernández Chong Cuy**

Coordinación: **Cynthia González García**

Lugar: **salas 3.1 y 3.2**

Fechas: **25 de junio 2011 – 8 de enero 2012**

MUSAC presenta el 25 de junio la muestra colectiva *El grito*, una selección de 28 obras de 17 artistas internacionales que abordan el significado del grito como gesto primigenio desde diferentes contextos y puntos de vista, tanto a nivel político como en el terreno privado de la expresión humana. A través de obras de Absalon, Lara Favaretto, Jesper Just, Teresa Margolles o Ugo Rondinone, entre otros, la muestra propone tomar como referencia las ideas principales del Expresionismo para identificar el significado sensible de este gesto en el arte contemporáneo. La museografía de la exposición estará a cargo del artista canadiense Terence Gower. Asimismo, la *performance* ocupará un lugar significativo a través de proyectos de Loreto Martínez Troncoso, von Calhau y El Resplandor que podrán verse a lo largo de la muestra en un espacio específico, denominado la *Plaza pública*.

El grito como gesto vehemente que manifiesta un sentimiento particular, una solicitud urgente que es emitida para ser escuchada o vista, es el punto de partida que ha generado esta exposición. El grito aborda una misma expresión que podría señalar tanto liberación y gozo, como disconformidad y batalla. Las obras que presentamos abordan esta expresión primigenia para marcar transiciones entre circunstancias tanto micro-políticas e íntimas, como macro-políticas y de contundencia social. *El grito* presenta una cuidada selección de piezas que investigan, a nivel político el significado del grito en su asociación a las historias de independencias tanto de periodos coloniales, como contemporáneos, y de lucha social en general. También se hace referencia, en el terreno de lo privado, al grito que solicita auxilio o congregación, que exhibe temor o gozo. Pues si bien el grito puede ser una expresión individual de angustia, ira o erotismo, también es el conocido llanto que declama, anuncia y congrega a una comunidad.

Sin duda, el título de la exposición –que remite a la obra plástica más representativa de lo que conocemos como Expresionismo, *El Grito* de Munch- también sugiere una relación directa a dicho gesto en la Historia del arte. Si bien en las últimas dos décadas las prácticas artísticas contemporáneas han sido leídas a través del referente del conceptualismo de los sesenta y setenta, esta exposición propone tomar como referencia las ideas principales del Expresionismo para identificar el significado sensible de este gesto en el arte de la actualidad.

El grito incluye 28 obras de Absalon, Allora & Calzadilla, Hernan Bas, Irina Botea, Luisa Cunha, El Resplandor, Lara Favaretto, Terence Gower, Jesper Just, David Maljkovic, Christian Marclay, Teresa Margolles, Loreto Martínez Troncoso, Olivia Plender, Ugo Rondinone, Javier Téllez, von Calhau, producidas en su mayor parte en la última década, que nos permiten articular desde diferentes contextos y puntos de vista la propuesta expositiva. La museografía de la muestra estará a cargo del artista canadiense Terence Gower. La *performance* tendrá un lugar significativo dentro de la exposición, en un espacio específico diseñado por Gower llamado la *Plaza pública*, en donde la artista española Loreto Martínez Troncoso, el colectivo de artistas mexicanos El Resplandor y el colectivo portugués von Calhau presentarán nuevos proyectos que se llevarán a cabo en fechas específicas. Asimismo, la artista británica Olivia Plender realizará, con motivo de este proyecto, una obra impresa en formato de cuaderno.

Calendario de *performances*

- **El Resplandor.** 25 y 26 de junio, 2011.
- **von Calhau.** 24 y 25 de septiembre, 2011.
- **Loreto Martínez Troncoso.** 24 y 25 de septiembre, 3 de diciembre de 2011. 7 y 8 de enero de 2012.

Sobre los artistas

Absalon. 1964, Birth Ashod, Israel – 1993, París, Francia.

A lo largo de su breve carrera, consiguió un gran reconocimiento por sus “cellules”, modelos arquitectónicos a escala 1:1, construidos como unidades de vivienda, que, fabricados en madera pintada en blanco y vinculados estéticamente a los refugios antiaéreos o a las celdas monásticas, dejan ver su obsesión por el orden. En pocos años Absalon, logró crear un cuerpo de obra de gran coherencia y extraordinaria complejidad. En 2010 el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, realizó una retrospectiva de su obra.

Allora & Calzadilla

Jennifer Allora. 1974, Filadelfia, EE.UU. y **Guillermo Calzadilla.** 1971, La Habana, Cuba. Viven y trabajan en San Juan de Puerto Rico.

A través de la escultura, la fotografía, la performance, el sonido y el vídeo, el trabajo de Allora & Calzadilla se focaliza en un interés por una problemática política y social. En este sentido, tanto los aspectos formales de la obra como las metáforas que ésta pueda generar son de especial importancia. De esta manera, el lenguaje y la etimología de las palabras, les son de gran utilidad por su capacidad para unir objetos diferentes y generar simbologías. Su obra forma parte de las colecciones de la Tate Modern de Londres, Centro Pompidou de París, Museion de Bolzano, MoMA de Nueva York y Musée d’Art Moderne de la Ville de París. En 2011 representarán a Estados Unidos en la Bienal de Venecia.

Hernan Bas. 1978, Miami, EE.UU. Vive y trabaja entre Miami y Detroit.

Las figuras de sus pinturas han sido captadas en diferentes estados, entre la juventud y la edad adulta, la inocencia y la experiencia, en lo privado o en lo público, para revelar las construcciones de identidad y la dispersión del significado, reflejados en una factura pictórica tensa de colores vibrantes y pinceladas rápidas. Su obra forma parte de notables colecciones como las del MoMA de Nueva York, SFMoMA de San Francisco, MoCA de Los Ángeles y Saatchi Collection de Londres.

Irina Botea. 1970, Ploiesti, Rumanía. Vive y trabaja en Chicago.

Su trabajo trata de reinterpretar las imágenes de la Historia según nos la presentan los medios de comunicación, que son a menudo nuestra única fuente de información. Sus vídeos reconstituyen acontecimientos históricos y a sus más o menos activos protagonistas. Su interés por la escritura de la historia contemporánea de su país, la ha llevado a interesarse en los himnos nacionales y cómo a través de éstos se pueden generar mecanismos de protesta y negociación social. Ha expuesto en el Jeu de Paume de París, MNCARS de Madrid, Centre Pompidou de París y en la Bienal de Gwangju.

Luisa Cunha. 1949, Lisboa, Portugal. Vive y trabaja en Lisboa.

El lenguaje es la base fundamental de su trabajo, ya sea de forma escrita o hablada, a través de textos o instalaciones sonoras y vídeos. Su trabajo se basa en la relatividad del concepto de vida abordando las convenciones sociales, la frágil diferencia que puede existir entre lo privado y lo público y en la naturaleza fragmentada del "no lugar". Ha expuesto su obra en prestigiosos espacios internacionales como el MARCO de Vigo, el Contemporary Art Center de Tel-Aviv, la Bienal de Sydney, De Apple de Ámsterdam y el Museo Serralves de Oporto, que le dedicó una exposición retrospectiva en el año 2007.

El Resplandor. 2009, Ciudad de México. Viven y trabajan en Ciudad de México.

Pia Camil, 1980, Ciudad de México, México; **Anajosé Aldrete,** 1978, Ciudad de México, México y **Esteban Aldrete,** 1984, Ciudad de México, México.

Este joven colectivo crea *performances* escénicas que mutan de lo minimalista a lo expresionista, con el fin de inducir al espectador a una especie de estado de trance. Cada evento es creado específicamente, desde las indumentarias hasta los escenarios, para transformar el espacio en función de las intenciones ceremoniales del grupo. En su corta trayectoria han participado en la última edición Art Basel Miami 2010 con un proyecto del Museo Tamayo y MACO, en Ciudad de México, así como en galerías de arte y espacios alternativos.

Lara Favaretto. 1973, Treviso, Italia. Vive y trabaja en la Turín.

Desde sus primeras *performances*, instalaciones y objetos, ha trabajado con frecuencia con la ambivalencia de lo carnavalesco y con el sentimiento de resignación o fracaso. A menudo, escoge objetos corrientes y a través de su aislamiento, hace visibles las características específicas o su tragicómica extensión. En ocasiones es la interacción del espectador con la obra la que realmente completa el significado de la pieza, en otras crea situaciones en donde amplifica la parte lúdica y paradójica de lo que nos es familiar, siempre con la idea de criticar el orden establecido. Sus obras se han expuesto en el Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Fundación Jumex de Ciudad de México, Bienal de Venecia y Moca de Los Angeles.

Terence Gower. 1965, Vernon, Canadá. Vive y trabaja en Nueva York.

Su trabajo incluye vídeo, fotografía e instalaciones, a través de los cuales estudia las influencias del Movimiento Moderno y sus múltiples manifestaciones tanto en el arte, la escultura o la arquitectura, ya sea en América o en Europa.

Una de las características más sobresalientes de su obra, es el juego de desplazamientos de tiempo y de lugar, la provocación del espectador mediante la manipulación arbitraria de la realidad de los objetos. Esta constante en su práctica artística se manifiesta con la inserción de elementos ajenos al contexto, presentados de manera que se funden con el espacio de exhibición. Ha expuesto su obra, entre otros lugares, en el PS1 Contemporary Art Center de Nueva York, Kunsthistorisches Institut de Bonn, Galería Yvon Lambert de París, Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, Museo de Arte Carrillo Gil y el Laboratorio Arte Alameda, ambos en Ciudad de México.

Jesper Just. 1974, Copenhague, Dinamarca. Vive y trabaja en Nueva York.

Su trabajo cinematográfico aclamado por la crítica, nos introduce en un mundo de ficción, de historias siempre inacabadas y sugerentes. Sus relatos están llenos de referencias e influencias cinematográficas que se reflejan en el tratamiento de la luz, en sus cambios de perspectiva, así como en el sensible manejo de la cámara. Ha exhibido su obra en el Moderna Museet de Estocolmo, el Kiasma de Helsinki, la galería Perry Rubenstein de Nueva York, la Kunsthalle de Viena y en el Miami Art Museum, entre otros.

David Maljkovic. 1973, Rikeja, Croacia. Vive y trabaja en Zagreb.

A partir de una serie de monumentos o edificios emblemáticos en la historia de la arquitectura de su país, David Maljkovic, crea dispositivos que interrogan el legado de las utopías modernas y nos confrontan con los efectos colaterales del fracaso del proyecto modernista. El dibujo, el collage y el vídeo, le permiten revelar la lectura de un pasado reciente y evidencian la complejidad del mundo contemporáneo, así como las implicaciones políticas, sociales y económicas que éste conlleva. Su obra muestra ese movimiento constante que generan las nuevas estructuras del poder y que definen otras cartografías y determinan otro tipo de jerarquías e intereses a nivel global. Su producción ha sido mostrada en el MNCARS de Madrid, el Centro Pompidou de París, P.S.1 Contemporary Art Center de Nueva York y la Bienal de São Paulo.

Christian Marclay. 1955, San Rafael, EE.UU. Vive y trabaja en Nueva York.

Artista y compositor, Marclay ha trabajado durante los últimos treinta años en la fusión de las bellas artes y la música, transformando sonidos en formas físicas visibles en los más diversos soportes. Es uno de los pioneros en el uso de grabaciones para gramófono como instrumentos musicales que utiliza en la creación de sus collages sonoros. Su obra se ha expuesto en diferentes muestras individuales entre las que destacan las del Moderna Museet de Estocolmo, Tate Modern de Londres y SFMoMA de San Francisco.

Teresa Margolles. 1963, Culiacán, México. Vive y trabaja en Ciudad de México.

Margolles trabaja, con los rastros de vida que se hacen evidentes en sudarios, en entierros, en la memoria, así como con la manera en que un acto violento destruye y afecta redes humanas en varios niveles. A través del vídeo, la fotografía y las instalaciones, la artista pretende visibilizar la complejidad de las relaciones que se tejen en las megalópolis contemporáneas. Como señala Cuauhtémoc Medina su obra “combina la heterogeneidad de un punto de vista alimentado de la negatividad individual y subcultural, que escogió desde su inicio el riesgo de operar desde uno de los puntos ciegos de nuestro imaginario: el del contacto, aprendizaje y trabajo sobre lo muerto”. Ha representado a México en la Bienal de Venecia de 2009 y mostrado su obra en Daros Latinoamérica de Zurich, MALBA de Buenos Aires, Museum of Fine Arts de Houston, MUSAC, MNCARS de Madrid y el Guggenheim de Nueva York entre otros.

Olivia Plender. 1977, Londres, Reino Unido. Vive y trabaja en Berlín.

Recurre a la historia social usando ilustraciones, instalaciones, performances, vídeo y publicaciones, para abordar temas que van desde la historia del sistema económico mundial hasta movimientos religiosos como la Espiritualidad Moderna. Su trabajo ha sido exhibido en Gasworks en Londres, Frankfurter Kunstverein de Frankfurt, Kiosk de Gante, Art in General en Nueva York, MACBA de Barcelona y Tate Britain de Londres.

Loreto Martínez Troncoso. 1978, Vigo, España. Vive y trabaja entre Oporto y París. Su trabajo es esencialmente inmaterial, la escritura y la palabra son presentadas en forma de monólogos, encuestas o conferencias. Entre sus exposiciones y acciones destacan las realizadas en Les Laboratoires d'Aubervilliers de París, el Centro Pompidou de París, Arteleku en San Sebastián, Fundación Serralves de Oporto o en el MARCO de Vigo. Actualmente, Loreto Martínez Troncoso forma parte del equipo del proyecto artístico Mugatxoan (www.mugatxoan.org).

Ugo Rondinone. 1964, Brunnen, Suiza. Vive y trabaja entre Zurich y Nueva York. Sus trabajos, cuyos títulos se inspiran frecuentemente en la literatura, la música popular, el teatro y la poesía, han ido evolucionando desde mediados de los 80 y han sido descritos como piezas visionarias atrapadas en la realidad. Gracias al manejo de distintos soportes y estilos crea instalaciones teatrales y sensoriales que transportan al espectador, a la par que reflejan los conflictos entre lo real y lo imaginario. Representó a Suiza en la Bienal de Venecia de 2007 y expuesto en solitario en espacios como el Palais de Tokyo de París, Galleria Civica de Módena, White Chapel de Londres, Centro Pompidou de París y el MUSAC.

Javier Téllez. 1969, Valencia, Venezuela. Vive y trabaja en Nueva York. Sus películas combinan lo documental con las narrativas de ficción para cuestionar la definición de normalidad y patología. En colaboración con enfermos mentales, reescribe historias clásicas o inventa nuevas para crear lo que el artista denomina "pasaportes cinematográficos" que hacen partícipes a los excluidos de la sociedad. Su obra ha sido mostrada en espacios como el Museo del Bronx de Nueva York, KW Institute of Contemporary Art de Berlín, Whitney Museum de Nueva York, Museo Rufino Tamayo de México, CGAC de Santiago, MUSAC, MARCO de Vigo.

Von Calhau, 2006. Viven y trabajan en Oporto.

Marta Ângela y João Alves.

Realizan un trabajo difícilmente clasificable que se manifiesta a través de la *performance*, la música y el cine. Con una gran influencia surrealista, especialmente de Maya Deren, abordan conceptos como la religión, el trance, la psicodelia y la ruralidad. Desde 2006, año en el que inician su colaboración, su obra ha sido presentada, entre otros, en la Galería ZDB y Galería Cristina Guerra de Lisboa, y Uma Certa Falta de Coerência de Oporto. Asimismo presentan también sus trabajos a través de Internet, espacio en el que exploran el lenguaje de los juegos.

Listado de Obra

1.

Absalon

Bruits, 1993

Vídeo, color y sonido, 3'23"

2.

Allora & Calzadilla

Sediments Sentiments (Figures of Speech), 2007

Instalación técnica mixta y performance en directo y grabación de sonido. Madera, espuma, jesmonite y pintura
235 x 320 x 220 cm

3.

Hernan Bas

Don't tell it on the Mountain, 2009

Acrílico y aerógrafo sobre tela y tabla

213 x 183 cm

The dragon's eyes, 2009

Acrílico y aerógrafo sobre tela y tabla

213 x 183 cm

3er lienzo hecho ex-profeso para la exposición

4.

Irina Botea

Before a National Anthem, 2009

Vídeo, color y sonido, 82'

5.

Luisa Cunha

Drop the bomb!, 1994

Instalación, altavoces, reproductor CD y amplificador, 53'54''

6.

Lara Favaretto

BM, 2010

FC, 2010

BF, 2010

AC, 2010

DC, 2010

AD, 2010

Silbato y cadena de plata chapados en oro de 18 kt

2,16 cm

7.

Jesper Just

Sirens of Chrome, 2010

Vídeo Blu-ray, 12'

8.

David Maljkovic

Sin título, 2011

Paneles y dibujos

9.

Christian Marclay

Guitar Drag, 2000

Vídeo, color y sonido, 14'

10.

Teresa Margolles

5 fotografías de la serie Recados Póstumos:

Recados Póstumos (Cine Estudiante), 2006
Recados Póstumos (Cine Tonalla), 2006
Recados Póstumos (Cine Metropolitán), 2006
Recados Póstumos (Cine Alameda), 2006
Recados Póstumos (Cine Avenida), 2006
Fotografías color de la intervención
135 x 159 cm c/u

11.

Ugo Rondinone

TWENTYFOURHOURS, 2004
Contrachapado, acero y sonido
600 x 700 x 100 cm

12.

Javier Téllez

La Passion de Jeanne d'Arc (Rozelle Hospital, Sydney), 2004
Instalación, dos canales de vídeo con cortinas y sillas

Proyectos especiales

13.

Olivia Plender

Cuaderno

14.

Terence Gower

Museografía

15.

El Resplandor

Performance

16.

von Calhau

Quadrología pentacónica, 2010
Performance, 20' película sin sonido y 20'/30' concierto

17.

Loreto Martínez Troncoso

Performance

Disco de vinilo de la *performance* que se incluirá tras la *performance* en el espacio expositivo

**MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN**

Dpto. de Comunicación y Prensa
Avda. de los Reyes Leoneses, 24
24008 León - España
T. +34 987 09 00 00
F. +34 987 09 11 11

www.musac.es

prensa@musac.es