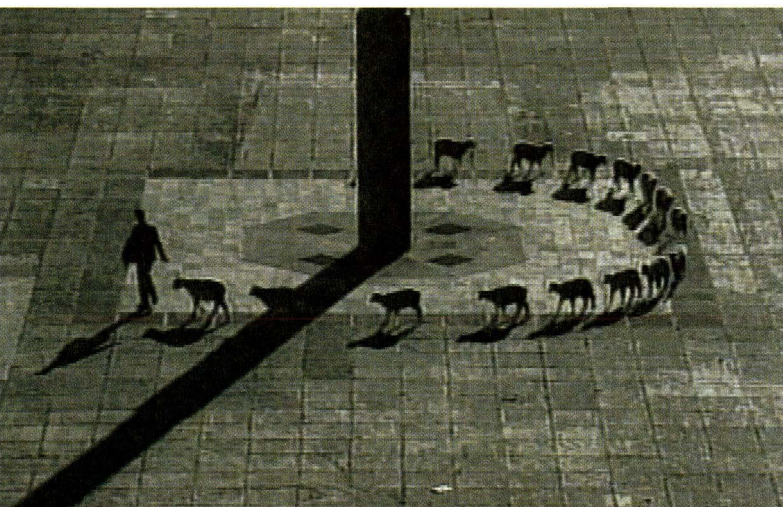

Francis Alÿs

A pie desde el estudio

Videograma de *Cuentos patrióticos*, 1997. © Francis Alÿs, 2005

27 de mayo - 29 de agosto de 2005

La exposición reúne una selección de obras creadas durante los diez últimos años de producción artística de Francis Alÿs (Bélgica, 1959) que versan sobre el centro histórico de la Ciudad de México. Todas ellas remiten a lugares que se encuentran en un radio de diez manzanas alrededor del estudio del artista, como la emblemática Plaza del Zócalo. Los paseos por esta zona, las conversaciones escuchadas y las historias que relatan estos recorridos constituyen la fuente principal de la actividad de Francis Alÿs, y el hecho de caminar forma parte fundamental de su proceso creativo. Sus proyectos, que con frecuencia tienen un carácter efímero, exploran el espacio antropológico y la realidad social y política del barrio, y construyen una cartografía humana a través de narraciones de fábulas, anécdotas y situaciones azarosas vistas o vividas durante sus numerosos paseos.

El paseante, del *flâneur* de Baudelaire a la *dérive* situacionista, es una figura ampliamente tratada en la literatura. En palabras de Paul Auster, "...en realidad lo que hacemos al andar por la ciudad es pensar, y pensar de tal forma que nuestros pensamientos componen un viaje, y este viaje es ni más ni menos que los pasos que hemos dado."¹ Así mismo, desde la segunda mitad del siglo XX el caminar ha aparecido con nitidez en el campo de las artes de nuestro tiempo, casi como una imagen fundadora, como materia y como acción. Alÿs reactualiza con

su obra experiencias que en los años sesenta y setenta llevaron a cabo artistas como Joseph Beuys, Bruce Nauman, Vito Acconci y Stanley Brouwn (el trabajo de este último se muestra en el MACBA coincidiendo con el de Alÿs). Para Alÿs caminar es una forma de crear un tipo de pensamiento equivalente a revelar, observar y catalizar las reacciones de tensión, de resistencia mínima, entre el entorno urbano y sus habitantes ante las estructuras de control y de uniformización modernas. Se trata de acciones cuyo resultado puede o no dejar rastros que el artista recoge o documenta como muestras de visibilidad del complejo entorno que le rodea.

Francis Alÿs, arquitecto de formación, reside desde los años ochenta en la Ciudad de México, adonde llegó en un momento de grave crisis económica y donde ha realizado la mayor parte de su obra, en la que utiliza de manera simultánea soportes como la pintura, el dibujo, los diagramas, las instalaciones y el vídeo. La selección que se muestra en el MACBA presta especial atención a las acciones “infiltradas” en el espacio urbano, y realizadas por el propio autor o bien por otras personas. En estas acciones se recogen los elementos fugitivos, transitorios y absurdos propios de la vida cotidiana. Sobre la manera en que produce su obra, Alÿs ha dicho: “Cuando puedo reducir

Plaza Santa Catarina, 2002. © Francis Alÿs, 2005

una idea a una anécdota que se puede transferir con facilidad, es que esta no pertenece a nadie; se socializa y puede reproducirse infinitamente.”

La exposición se abre con una instalación, *45 Ghetto Collectors* (2004), que nos remite una serie de obras de principios de los noventa en las que Alÿs se interesaba por la idea de colección. Se trata de un conjunto de “colectores”, pequeñas construcciones imantadas pensadas para ser arrastradas por el suelo y así ir recogiendo basura metálica a su paso, a modo de “traperos”. La acción de arrastrar los colectores, que se van cubriendo de una segunda piel a medida que se deambula por las calles, crea para Alÿs una estructura narrativa a caballo entre la realidad y la ficción. Alÿs utiliza este relato metafóricamente para integrarse en un territorio en el que él es, por definición, extranjero. Al mismo tiempo, las obras móviles reemplazan el concepto tradicional de escultura con un elemento que interacciona con el espacio urbano. En muchas de sus obras la creación de narraciones alternativas a partir de lo pequeño, lo cotidiano, persigue una concepción de la ciudad como punto de encuentro entre el espacio comunitario y los conflictos sociales. En sus propias palabras: “Mi trabajo es una serie de notas y de orientaciones.

La invención del lenguaje va a la par que la invención de la ciudad.”

En este sentido pueden agruparse obras en las que aparecen colectivos marginales, como la serie de diapositivas *Sleepers* (1997-2002) o *Los ambulantes* (1992-2002). La primera consta de tres conjuntos de ochenta diapositivas cada uno, que el artista actualiza con nuevas imágenes cada año, en las que retrata al mismo nivel a personas y perros abandonados durmiendo en la calle, aludiendo a las condiciones de vida de las grandes ciudades. La segunda muestra a vendedores arrastrando sus carritos, representantes de la economía sumergida. Estas obras intentan dialogar con la precariedad, la improvisación y el parasitismo de la vida urbana.

Las acciones de Alÿs pueden interpretarse también como una discreta ocupación del espacio público, como ocurre en *If You Are a Real Spectator, What You Are Really Doing is Waiting For the Accident to Happen* (“Si eres un espectador de verdad, lo que haces en realidad es esperar a que ocurra el accidente”, 1997), o en *Paradox of Praxis, Part 1: Sometimes Making Something Leads to Nothing* (“Paradoja de praxis, primera parte: a veces hacer una cosa acaba en nada”, 1997), en el que la experiencia de lo efímero y lo aleatorio nos remite a las prácticas Fluxus

República de Perú, 2002. © Francis Alÿs, 2005

de George Brecht y Nam June Paik. Se trata de obras en las que el tiempo se dilata, no ocurre nada especial o bien la acción desarrollada es inútil o raya lo absurdo; son una manera de suscitar una fricción entre la exigencia de eficiencia de la globalización cultural y económica y las formas larvadas de resistencia que la acompañan.

Algunos de sus trabajos son alusiones explícitas al clima político mexicano, como *Re-Enactments* (2000), una de sus obras más subversivas e inquietantes, que muestra algunos puntos de conexión con ciertas obras de Bruce Nauman. En ella, Alÿs sale a la calle con una pistola en la mano esperando que actúe el azar. Una doble proyección muestra la grabación de la acción original hasta que la policía le detiene, y junto a ella una repetición de la misma acción: una reconstrucción de los hechos grabada con la complicidad de la policía. *Vivienda para todos* (1994) es una obra que remite al eslogan reivindicativo utilizado en las elecciones mexicanas de 1994. El vídeo *Cuentos patrióticos* (1997) muestra a un hombre que va dando vueltas a la bandera central de la plaza del Zócalo, guiando una sola oveja, a la que se van sumando otras en fila hasta que acaban formando un círculo. La aparente falta de significado no es el único aspecto de esta acción,

llevada hasta el absurdo por esta cinta de vídeo que se emite indefinidamente, sino que en ella también se hace una alusión a la célebre manifestación estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, que fue brutalmente reprimida; tras ella se convocó en la plaza a miles de funcionarios para que aclamasen al nuevo gobierno, y en un gesto de rebelión algunos de ellos usaron el balido de oveja como protesta por el espíritu servil de la población. En *Zócalo, May 22, 1999*, instalación creada con Rafael Ortega, una cámara situada en lo alto de un edificio registra las actividades de la plaza durante doce horas. El paso del tiempo se indica, a modo de reloj de sol gigante, con la sombra monumental —en la que se refugian numerosos viandantes— del mástil de la bandera que está en el centro de la plaza, y que es símbolo nacional de la historia mexicana y de su espacio público.

El vídeo *Cantos patrióticos* (1994), sin embargo, tiene connotaciones sentimentales que hacen referencia a las letras, a menudo críticas, de los “corridos” mexicanos que interpreta un grupo de mariachis en la Plaza Garibaldi. La letra explica la historia de un barquero que de repente, en medio del río, pierde el sentido de la orientación y ya no sabe si avanza o retrocede, dando vueltas “entre dos aguas”. El montaje cíclico del vídeo alude al lento avance de una sociedad que “anda en círculos”, a la vez que refleja el proceso de creación de la obra.

¹ Paul Auster, *La invención de la soledad*. Barcelona: Anagrama, 2002.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO, A LAS 18 h

Visita comentada a la exposición
a cargo de **Francis Alÿs** y
Cuahtémoc Medina

TALLERES

Talleres familiares los fines de semana

AMIGOS DEL MACBA

LUNES 27 DE JUNIO, A LAS 19.30 h

Vista guiada a la exposición a cargo de **Bartomeu Marí**, comisario de la exposición y responsable de exposiciones del MACBA

VISITAS GUIADAS

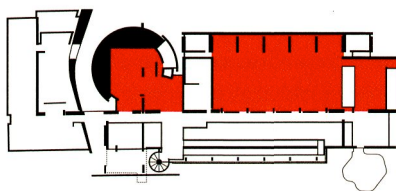
MIÉRCOLES Y SÁBADOS, A LAS 18 h

DOMINGOS Y FESTIVOS, A LAS 12 h

PUBLICACIONES

Francis Alÿs y Carlos Monsiváis. *El centro histórico de la Ciudad de México*. Barcelona y Madrid: MACBA y Turner, 2005. (Edición en catalán, español e inglés). Pvp: 20 €

2
Nivel

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
www.macba.es

Horarios

Laborables, de 11 a 19.30 h
(25 junio – 24 septiembre,
de 11 a 20 h)
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Martes no festivos, cerrado
Lunes, abierto

Con el apoyo de:

Patrocinador de comunicación:

