

HARUN FAROCKI

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

20 enero – 22 mayo 2016

Harun Farocki. Parallel I-IV, 2012-2014

Colabora:

Dossier de premsa_10.01.2016

HARUN FAROCKI. LO QUE ESTÁ EN JUEGO

20 de enero – 22 de mayo, 2016

Galería 7. IVAM, Centre Julio González

Comisarios: Antje Ehmman y Carles Guerra

Esta exposición retrospectiva, comisariada por **Antje Ehmman** y **Carles Guerra**, muestra **por primera vez en España** una amplia selección de películas del cineasta alemán **Harun Farocki**, uno de los mayores exponentes del cine de ensayo, autor de una importante obra como director de cine, videoartista y crítico de cine. La muestra incluye algunas de sus videoinstalaciones más destacadas, como *Eye / Machine I* (2000) y *Eye / Machine II* (2001), *Serious Games I-IV* (2010), *Parallel I-IV* (2012-2014), *The Creators of Shopping Worlds* (2001), *I thought I was Seeing Convicts* (2000) e *Interface* (1995). Todo ello acompañado de un doble programa de películas: uno dedicado a recuperar los programas de televisión en los que el artista retrata a otros artistas e intelectuales, y otro a través del cual se puede trazar la evolución de un género muy específico cuyo objeto sería la crítica de la imagen.

Harun Farocki. *Interface*, 1995

La muestra arranca con seis cortometrajes de los inicios de la producción del cineasta: *Everybody a Berliner Kindl* (1966), *The Campaign Volunteer* (1967), *The Words of the Chairman* (1967), *Their Newspapers* (1968), *White Christmas* (1968) y *Inextinguishable Fire* (1969).

Harun Farocki. *Inextinguishable Fire*, 1969, 25'

A continuación, se muestran *Eye / Machine I y II* (2000-2001), las dos primeras piezas de una trilogía de videoinstalaciones en la que el cineasta utiliza técnicas como la videovigilancia o el reconocimiento cartográfico y de objetos para analizar la relación entre el hombre, las máquinas y las guerras modernas. Se centra en las imágenes de la Guerra del Golfo que sorprendieron a la opinión pública mundial en 1991. Estos trabajos invitan al espectador a ser escéptico con la manera en que se nos presenta la realidad. Le hace cuestionarse si las imágenes que vemos son reales o no, ya que es imposible distinguir entre fotografías e imágenes generadas por ordenador. Al tratarse de una instalación, estos trabajos se emiten simultáneamente en dos proyecciones.

Harun Farocki. *Paralel I-IV*, 2012-2014 en el IVAM

La videoinstalación más reciente, *Paralel I-IV* (2012-2014), también compuesta por cuatro partes, utiliza extractos de videojuegos conocidos para reflexionar sobre qué ocurre cuando las imágenes generadas por ordenador usurpan el papel del cine como el medio predominante de representación visual. Aspectos como la representación de la naturaleza, el movimiento del cuerpo, la construcción de paisajes virtuales, están presentes en esta instalación. Farocki muestra cómo en los últimos 30 años, los videojuegos han evolucionado de un plano bidimensional a crear entornos hiperreales.

En *I thought I was seeing Convicts* (2000) se nos muestran imágenes de una cárcel estadounidense de máxima seguridad en Corcoran (California). Vemos el patio en el que a los presos, vestidos con pantalón corto y la mayoría sin camiseta, se les permite pasar media hora al día. Cuando uno de los presos ataca a otro, los demás permanecen con los brazos sobre la cabeza. Saben que cuando se desata una pelea, los guardias lanzan una advertencia y comienzan a disparar pelotas de goma. Si continúan, las balas son de verdad. Las imágenes están en silencio y el rastro del humo de los disparos se desplaza a través de la imagen. La cámara y la pistola se sitúan una al lado de la otra.

En *Serious Games I-IV* (2010) Farocki yuxtapone ejercicios de guerra de la vida real con recreaciones virtuales, con el objetivo de ahondar en los vínculos entre tecnología, política y violencia. Explora la conexión entre realidad virtual y cómo los escenarios de ficción de los juegos de ordenador se utilizan

igualmente en el entrenamiento de las tropas antes de desplegarse en las zonas de combate y en el tratamiento psicológico de los soldados que sufren estrés postraumático al volver de las misiones de combate.

Harun Farocki. *Serious Games I-IV*, 2010

Al fondo de la galería, se exhibe *Interface*, en alemán *Schnittstelle* (1995), una videoinstalación producida para dos pantallas, en las que Farocki refleja su trabajo como cineasta y analiza la cuestión de qué implica trabajar con imágenes ya existentes en lugar de producir imágenes propias. El título de la instalación juega con el doble significado de la palabra alemana *Schnitt*, que se refiere tanto a la mesa de edición como a la interfaz persona-máquina, donde una persona trabaja con un ordenador utilizando el teclado y el ratón.

El proyecto sobre Farocki se completa con una publicación editada por el IVAM y la Fundación Tàpies que recoge textos inéditos de Harun Farocki, un ensayo de Antje Ehmman y las imágenes de los films e instalaciones que contiene la muestra.

Harun Farocki

Harun Farocki (1944-2014) simboliza el tránsito entre una cultura cinéfila y el desarrollo de una crítica de la representación que a principios de los años noventa fue acogida por los museos de nueva generación. Autor de una vasta obra que incluye más de ochenta títulos, eligió el difícil camino del cine de corte experimental y buscó un lenguaje diferente con el cual poder cuestionar la influencia que ejercen los medios visuales en el pensamiento humano.

Su trayectoria se inicia en los círculos de la contracultura berlinesa de finales de los años sesenta y culminará como un autor de culto en el campo del arte. El cine militante, la crítica y el periodismo cultural a través de televisión y radio constituyen el origen de una práctica cada vez más depurada que tomará el vídeo ensayo como género de referencia. Su modelo de análisis crítico constituye una de las aportaciones más significativas a la naturaleza mutante del cine.

La película *El fuego inextinguible*, que fue proyectada por primera vez en julio de 1969, marcó el comienzo de una inédita carrera artística que convirtió al joven cineasta en un icono rebelde. La película comienza con Farocki sentado a una mesa y leyendo el texto de denuncia escrito por un vietnamita que describe el terror del napalm y los crímenes cometidos por "el imperialismo americano" en su país.

Así nació un artista que se atrevió a indagar en todos los rincones de la sociedad, como lo hizo en su interesante documental *Un día en la vida del consumidor*, donde recreaba la vida de un consumidor común alemán, utilizando como base un montaje de 250 anuncios publicitarios.

Antje Ehmman (Alemania, 1968) es artista, comisaria y escritora. Ha realizado numerosos proyectos curatoriales. Desde 2011 a 2014 Harun Farocki y Antje Ehmman trabajaron juntos en su proyecto *Labor in a single shot*. Sus video instalaciones más destacadas incluyen *War tropes* (con Harun Farocki, 2011), *Loud and Clear* (2009), y *Feasting or Flying* (con Harun Farocki, 2008).

Carles Guerra (Ampostà, 1965) ha desarrollado su trayectoria profesional como crítico de arte, comisario y profesor universitario de arte contemporáneo. Fue director de La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona y conservador jefe del MACBA del 2011 al 2013. Desde junio de 2015 dirige la Fundación Tàpies.