

LA CANCIÓN COMO FUERZA SOCIAL TRANSFORMADORA

JUL. – OCT. 2011

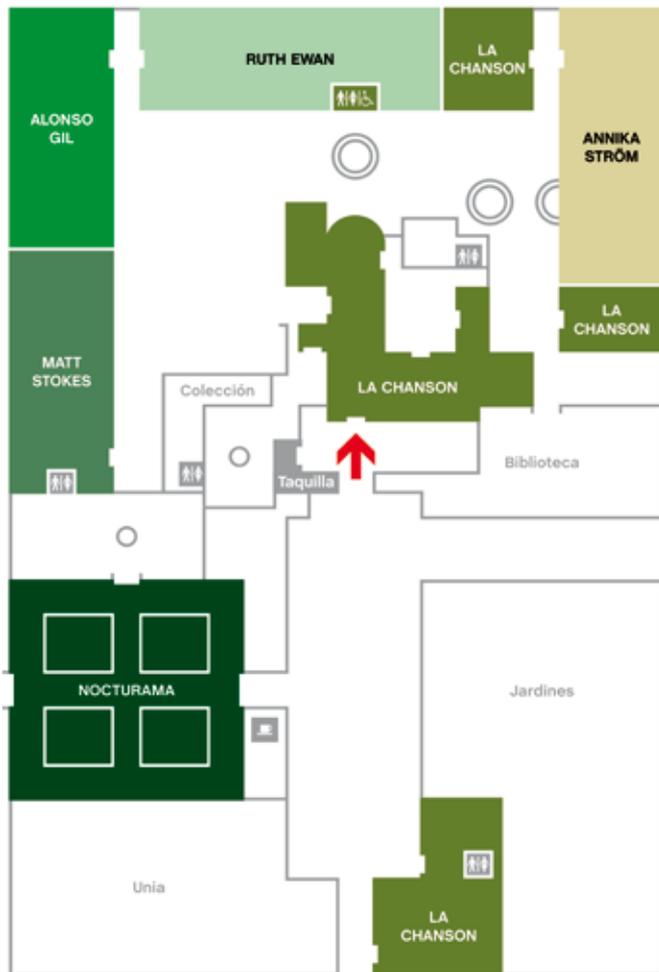
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

sesión

LA CANCIÓN COMO FUERZA SOCIAL TRANSFORMADORA

La revolución más característica de la segunda mitad del siglo XX ha sido cultural y, más concretamente, centrada en la música popular. Si se está de acuerdo con esta afirmación, se podría comprender el importante papel catalizador que ha tenido la canción en la vida personal y en los movimientos sociales. Esta revolución pronto caló hasta transformar las formas de vida hacia un profundo cambio de las mentalidades y costumbres individuales, además de propiciar nuevas maneras de relación social. Así, habría un paralelismo entre el paso de la revolución industrial a la revolución cultural –ejemplarizada en la música popular– con la evolución del capitalismo productivo hacia un capitalismo inmaterial en el que, como en la famosa frase de Marx, “todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Todas las muestras de esta sesión expositiva giran alrededor de esa fuerza transformadora que la música, y la canción especialmente, tiene en la sociedad. Así, la exposición de grupo, *La Chanson*, analiza cómo lo personal y lo político van unidos. La individual de Annika Ström parte de lo sentimental desde cierta ironía y ternura. Mientras, Ruth Ewan analiza la importancia de la canción en los movimientos sociales. Alonso Gil presenta sus investigaciones en torno a la música popular andaluza y más allá. Y, por último, Matt Stokes bucea en las nuevas formas de colectividad. Junto a las exposiciones, los conciertos de Nocturama durante todo el verano.

ANNIKA STRÖM

SONGS BY ANNIKA STRÖM

26 MAY. – 11 SEP. 2011

CLAUSTRÓN SUR

RUTH EWAN

DEL PASADO EFÍMERO

30 JUN. – 16 OCT. 2011

CLAUSTRÓN ESTE

MATT STOKES

NUESTRO TIEMPO

21 JUL. – 6 NOV. 2011

CLAUSTRÓN NORTE

ALONSO GIL

CANTANDO MI MAL ESPANTO

21 JUL. – 6 NOV. 2011

CLAUSTRÓN NORTE

LA CHANSON

21 JUL. – 13 NOV. 2011

ZONA MONUMENTAL, PABELLÓN REAL, CAPILLA DE AFUERA, CLAUSTRONES SUR Y ESTE

NOCTURAMA

30 JUN. – 1 SEP. 2011

PATIO DEL PADRE NUESTRO

Annika Ström trabajando en *Esta es una canción para ti, para ti, pero tú nunca la escucharás*. Salas CAAC, 2011.

Foto: Guillermo Mendo

ANNIKA STRÖM

SONGS BY ANNIKA STRÖM

26 MAY. – 11 SEP. 2011

Claustrón Sur

La obra de Ström (Helsingborg, Suecia, 1964) trata sobre la sinceridad. Sus vídeos, canciones y obras textuales se estructuran en torno a la transfiguración poética de lo ordinario.

En sus video-diarios recurre a detalles de la vida cotidiana y a experiencias aparentemente insignificantes, la mayoría de las veces acompañados con sus propias bandas sonoras pop de baja fidelidad. En ocasiones trabaja con miembros de su familia para crear situaciones emotivas e íntimas.

Sus canciones no son muy diferentes de muchas canciones pop, en el sentido de que suelen estar en primera persona y dirigirse a un “tú” no definido. Generalmente, las canciones que empiezan con “yo” y terminan con “tú” tratan sobre relaciones personales. Pero en otros aspectos no tienen nada que ver con las canciones pop, pues Ström no las interpreta con un grupo sino que acompaña su propia voz con los acordes y ritmos pre-programados de un pequeño teclado electrónico. Ofrece estas canciones de un modo minimalista, influidas por las convenciones formales del arte conceptual y sin considerarse a sí misma música, sino más bien *amateur*.

Sus obras textuales paradójicamente se ajustan más a la categoría estética de arte conceptual. Están formadas por frases, que no suelen tener más que unas cuantas palabras, transcritas sobre hojas de papel, o, en ocasiones, sobre una pared. Casi nunca utiliza signos de puntuación ni letras mayúsculas, y a pesar de que las palabras de esas obras son diferentes de sus canciones, muchas veces es como si se tratara de títulos o de letras de ellas (*I don't know what to sing, I do sing anything... sentimental*, o bien *Please help me*). Estas frases, al igual que las canciones pop, son una combinación entre sinceridad y ambigüedad impersonal.

RUTH EWAN

DEL PASADO EFÍMERO

30 JUN. – 16 OCT. 2011
Claustrón Este

RUTH EWAN. *¿Besaste el pie que te dio la patada?*, 2007.

Documentación sobre la performance. Comisariada y producida por Artangel Interaction. Varios lugares de Londres.

“Cuando una canción transmite un mensaje, la música ya no es simplemente música, sino que tiene una razón más de ser”.

Arnold Perris, *La música como propaganda*, 1984

Ruth Ewan (Aberdeen, Escocia, 1980), trabaja explorando ejemplos pasados y recientes de activismo cultural. Analiza cómo las ideas circulan por canales no oficiales como la tradición oral, las canciones o los mitos; estudia cómo un movimiento, acontecimiento o producto cultural del pasado puede producir reacciones en el presente; y de qué modo esas reacciones pueden ser controladas, transferidas o atemperadas para producir nuevos significados e interpretaciones.

Al trabajar con diversos tipos de personas como historiadores, activistas, colegas, músicos y compositores, Ewan organiza y crea obras también variadas, en forma de dibujos, impresos o instalaciones. Son obras que tienen una base conceptual pero un desarrollo social, y hacen referencia tanto a historias recientes como a otras más alejadas en el tiempo. Para la artista la historia no es un pasado remoto sino algo vivo, conectado al presente y cargado de ideas para un futuro.

Además de un nuevo trabajo, *Six Signs (Seis Señales)*, la exposición reúne cinco proyectos anteriores que nunca antes habían aparecido juntos y que exploran el lirismo como comentario social: la manera en que la gente ha utilizado los procesos creativos, como el proceso de componer una canción o de escribir poesía, para expresar su deseo de una sociedad más justa, intentando así reformar y reestructurar el mundo en el que vivimos. Algunos de ellos son *A Jukebox of People Trying to Change the World (Una máquina de discos de gente que intenta cambiar el mundo)*, *Fang Sang ó Did you kiss the foot that kicked you? (¿Besaste el pie que te dio la patada?)*.

MATT STOKES

NUESTRO TIEMPO

21 JUL. – 6 NOV. 2011
Claustrón Norte

MATT STOKES, *Cantata Profana*, 2010.

Vídeo-instalación HD en seis canales transferida a disco duro, 6'48"

Cortesía del artista, Luttgenmeijer (Berlín), Workplace Gallery (Gastehhead, UK) y ZieherSmith (Nueva York).

La exploración del sentimiento de colectividad y de los estilos de vida que surgen de los encuentros musicales caracteriza la obra de Matt Stokes (Reino Unido, 1973). Una parte fundamental de su proceso creativo es la investigación previa: contacta con los grupos e investiga su origen, su historia y sus valores. Busca los movimientos propios de cada lugar –folk en Camden y Newcastle (Inglaterra), *Northern soul* en Dundee (Escocia), *punk rock* en Austin, Texas...– y se integra en las distintas comunidades para cuestionar y transformar en obras de arte aspectos fundamentales de estas escenas. La colaboración y la autoría colectiva son dos de los pilares fundamentales en todo este proceso, una colección de impresiones, historias y materiales con los que crea vídeos, instalaciones, trabajos musicales y eventos.

En *Nuestro tiempo*, la primera individual de Matt Stokes en España, se presenta una selección de sus trabajos más representativos. *Real Arcadia* (2003) documenta las fiestas raves que se celebraron a finales de los 80 en lugares rurales alejados de Lake District (UK). *Long After Tonight (Mucho después de esta noche)*, 2005 se centra en la música y en el baile *soul* típicos que surgen durante los años 70 en el norte de Inglaterra (el *Northern soul*). *these are the days (estos son los días)*, 2008-2009 investiga la eficacia y la actualidad del *punk rock* como un fenómeno extendido en Austin, Texas. *The Gainsborough Packet (A bordo del Gainsborough)*, 2008-2009 es una película ambientada a comienzos del siglo XIX, en plena transformación de la vida urbana de manos de la industrialización. Los diálogos –cantados y representados– siguen el estilo del folk-pop. Por último, *Cantata Profana* (2010), la vídeo-instalación multicanal que cierra la exposición, está protagonizada por seis cantantes de *extreme metal* actuando en seis pantallas dispuestas en semicírculo como si se tratara de un coro tradicional.

ALONSO GIL, *La felicidad en el trabajo*, 2008.

Cortesía de Cajasol.

ALONSO GIL

CANTANDO MI MAL ESPANTO

21 JUL. – 6 NOV. 2011

Clastrón Norte.

La obra **ele** permanecerá expuesta en el bar Garlochí (c/ Boteros, 26. 41004 - Sevilla)

Alonso Gil (1966) concibe la práctica artística como una herramienta valiosa para incitar a la reflexión y construir miradas críticas sobre nuestro entorno. Realiza su trabajo en un espacio donde se cruzan leyenda, realidad, experiencia, ensoñación y denuncia, recurriendo para su desarrollo a diversos medios como pintura, fotografía, música, ediciones, vídeo, intervenciones urbanas, grafiti, acciones, ropa pintada...

Existen artistas que sin ser músicos investigan y trabajan con el sonido como un material más de su obra, tratando de ubicarlo en una nueva dimensión estética. En este sentido podríamos hablar de algunos trabajos de Alonso Gil, aunque no diríamos que es un “artista sonoro”, tal como se suele entender este término. Tampoco es ajeno al interés de las últimas tendencias artísticas que persiguen efectos polisensoriales.

Desde que Alonso Gil se instaló en Sevilla en 1983, fijó su mirada en el flamenco buscavidas o callejero, reactualizando esa curiosidad en un doble sentido. Nacido en la provincia de Badajoz, uno de los límites naturales del flamenco, su interés por captar lo inasible de su ambiente, más que serle indiferente, se diría que le es connatural. No se trata aquí de aquella búsqueda romántica de exotismo –convenientemente *atrezado*– que constituía el atractivo para los viajeros europeos. Por el contrario, Alonso va a invertir el objetivo.

En alguna de sus obras pone de manifiesto el contraste de este “colectivo” de extranjeros, los turistas, frente a otros modos de presencia foránea en nuestras ciudades, como son los inmigrantes, refugiados o exiliados. Alonso, a la par que a lo foráneo, dirige su atención a lo autóctono desplazado, a los olvidados, que ya no son exóticos ni despiertan curiosidad y, aunque auténticos, están en vías de extinción, pues no forman parte del espectáculo de la industria cultural. (Basado en un texto de Raj Kuter).

LA CHANSON

JOHN BALDESSARI • JÉRÔME BEL • JOHANNA BILLING • PHIL COLLINS •
DISCOTECA FLAMING STAR • ALONSO GIL • MARTA DE GONZALO Y PUBLICO
PÉREZ PRIETO • DOUGLAS GORDON • JELETON • JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
• SUSAN PHILIPSZ • MATHIAS POLEDNA • PAUL ROONEY • MIKA TAANILA

21 JUL. – 13 NOV. 2011

Zona Monumental, Pabellón Real, Capilla de Afuera, Claustros Sur y Este

MATHIAS POLEDNA, *Western Recording*, 2003.

Película 16 mm. color, sonora. (fotograma).

Cortesía del artista; Galería Meyer Kainer (Viena); Galería Daniel Buchholz (Colonia, Berlín) y Richard Telles Fine Art (Los Ángeles, USA)

¿Cuál es la motivación de titular esta exposición colectiva como La Chanson? La muestra, que agrupa diversas instalaciones visuales y sonoras, toma prestado su nombre del movimiento musical francés de los años 50 y 60 del pasado siglo protagonizado, entre otros, por Edith Piaf, Jacques Brel, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Georges Brassens o Léo Ferré. La razón no es la búsqueda de paralelismos entre el pasado y el presente, si no más bien algo esencial a la mayoría de los protagonistas del movimiento musical de la *chanson*: la combinación antagónica que realizaron de manera natural en sus canciones. Por ejemplo: el empleo de la ironía, pero también del dramatismo; la dedicación plena a temas amorosos, pero sin olvidar nunca otros de carácter político; la utilización de lo sencillo y directo, junto a lo teatral y metafórico; el protagonismo de la preocupación por lo sentimental, pero a un mismo nivel que lo social. Es, por tanto, en estos antagonismos reunidos con aparente facilidad por el movimiento de la *chanson* en lo que se centra esta exposición colectiva que -como el resto de sus compañeras de la sesión expositiva dedicada a la fuerza social transformadora atribuida a la canción- intenta analizar el papel, en muchos casos catalizador, que la música popular de las últimas décadas ha tenido como desencadenante de importantes cambios, tanto de índole personal como colectivo.

Si hasta ahora la influencia del rock en el arte contemporáneo había sido objeto de estudio en algunas exposiciones, la aportación de esta muestra estaría en el camino de redimensionar la importancia capital de los movimientos musicales populares -y especialmente de la canción- en los cambios operados en la segunda mitad del siglo XX. Estos cambios son, por una parte, de índole cultural: costumbres individuales y grupales, manera de vivir

JOHANNA BILLING, *Magical World*, 2005.
Video, 6'12", (fotograma).

y colectivo. La música pop no sólo viene acompañándonos en nuestro recorrido vital, sino que también ha ayudado y fomentado en numerosas ocasiones cambios profundos en las mentalidades y en las formas de relacionarse. También ahora, que ha perdido su preeminencia como primera industria cultural y que se debate en una crisis generalizada, tiene todos los ingredientes para que artistas actuales se fijen en ella como instrumento de comunicación, de propaganda, de transformación y de vida. Esta exposición colectiva reúne algunos de estos artistas que mediante enfoques distintos y desde aproximaciones estéticas y conceptuales variadas han trabajado sobre este tema en los últimos años.

la sexualidad, de vestir, de relacionarse con los demás, de pensar y compartir determinados momentos... O también de orden social, ya sean de tipo político (desencadenantes o asociados a determinadas luchas obreras y reacciones colectivas, por ejemplo) o económico (nacimiento y desarrollo de la más potente industria cultural durante años, además de caldo de cultivo y posterior propagación del capitalismo inmaterial). Por tanto, lo que *La Chanson* como exposición colectiva intenta indagar, es cómo combinar lo personal y lo político a través de un formato musical –la canción ligera–, reutilizado como medio por numerosos artistas contemporáneos. Éstos ven en ello una manera de enfrentarse a la cultura popular mediante una forma cultural muy implicada en la vida diaria, que ha provocado numerosos cambios de orden privado

DISCOTECA FLAMING STAR, (*WHAT KIND OF PASSION PIERO? la casa es negra*), 2010
Cortesía del artista y Freymond-Guth Fine Arts

NOCTURAMA2011

la canción como fuerza social transformadora

30 JUN. – 1 SEP. 2011
Patio del Padre Nuestro

Precio: 5 €. Aforo limitado
Horario: Conciertos 22 h. Exposiciones 21 a 24 h.
Información: www.caac.es
Producción: CAAC. Organizan: Green Ufos y La Suite

Escenario de Nocturama. Foto: Francisco Angulo

NOCTURAMA, que este año ofrece su VII edición, es un ciclo de conciertos que se celebra durante los meses de verano en el CAAC. Su singular ubicación, en los jardines del Monasterio de la Cartuja, junto a la posibilidad de acceder a las exposiciones de arte contemporáneo del museo en horario nocturno, dan a este ciclo una personalidad propia y diferente del resto de propuestas musicales. Este año la programación de los conciertos y exposiciones girará en torno a un tema común: “la canción como fuerza social transformadora”.

Jueves 30 Junio
BASIA BULAT

• JULIO

Miércoles 6
RAINBOW ARABIA

Jueves 7
DEPEDRO

Miércoles 13
BINARY AUDIO MISFITS

Jueves 14
LACROSSE
Grupo invitado: **LOS ALIMENTOS**

Miércoles 20
PELLE CARLBERG

Jueves 21
HIDROGENESSE

Miércoles 27
**MICAH P. HINSON & THE PIONEER
SABOTEURS VS. "TROMPE LE
MONDE"** by The Pixies
Grupo invitado: **FALSO CABARET**

Jueves 28
LONELY DRIFTER KAREN

Sábado 30
THE SCHOOL
Grupo invitado: **MOTEL 3**

• AGOSTO

Miércoles 3
ALONDRA BENTLEY

Jueves 4
TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

Miércoles 10
KLAUS AND KINSKI

Jueves 11
NUDOZURDO

Miércoles 17
CHRISTINA ROSENVINGE

Jueves 18
FIERA

Miércoles 24
FRANCISCO NIXON

Jueves 25
JULIO DE LA ROSA

Miércoles 31
COQUE MALLA

Jueves 1 Septiembre
MAGA

Durante el mes de agosto, antes de cada concierto se proyectarán videoclips de la productora CANADA

Visita guiada para escolares ante una obra de Federico Guzmán.
Foto: Luis Durán

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

DESCUBRE, EXPERIMENTA, PARTICIPA

JUL. – OCT. 2011

Salas de exposiciones y Taller didáctico

Información y cita previa: Tel. 955 037 096 - 140 | Fax. 955 037 052
educ.caac@juntadeandalucia.es

El CAAC ofrece una programación de actividades vinculadas a sus exposiciones y dirigida a distintos sectores de público; desde el infantil y familiar hasta el joven o el adulto, prestando una especial atención a los grupos en riesgo de exclusión social. Mediante este proyecto educativo se analizan las relaciones existentes entre diversos aspectos del arte contemporáneo.

Una experiencia educativa e integradora conducida por un equipo de monitoras especializadas, en la que se alternan las explicaciones en la sala –profundizando en cuestiones referentes a la cultura actual y al arte contemporáneo–, con las actividades para la práctica creativa que se llevan a cabo en los talleres. A través de estas acciones educativas se ofrecen a los participantes nuevas vías de acercamiento crítico y comprensivo a la realidad de la que forman parte, así como nuevos espacios para el debate y la comunicación.

TALLER DIDÁCTICO Y VISITA GUIADA PARA ESCOLARES

“LA CANCIÓN COMO FUERZA SOCIAL TRANSFORMADORA”

De martes a viernes (Previa cita).

Experiencias con el alumnado vinculadas al contenido de esta sesión expositiva.

VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL

En horario de apertura al público (Previa cita).

Visitas comentadas a las exposiciones vigentes.

PROGRAMA PARA FAMILIAS

Domingos 12 h. (Previa cita).

Actividades concebidas para acercar el mundo del arte contemporáneo a niños acompañados de adultos.

DIRECCIÓN

Cartuja de Santa María de las Cuevas
Avda. de Américo Vespucio nº 2.
Isla de la Cartuja.
41092 - Sevilla

CONTACTO

Tel. + 34 955 037 070
Fax + 34 955 037 052
actividades.caac@juntadeandalucia.es
www.caac.es

ACCESO

Avda. de Américo Vespucio nº 2
Camino de los Descubrimientos s/n

TRANSPORTE

Autobuses C1 y C2

HORARIO

EXPOSICIONES Y ZONA MONUMENTAL

Martes a sábado: de 11 a 21 h.

Domingos y festivos: de 11 a 15 h.

Cerrado: Lunes (excepto festivos) y los días: 1 y 6 de enero, 2 y 30 de mayo, y 24, 26 y 31 de diciembre de 2011

BIBLIOTECA

Lunes: de 9 a 14 h.

Martes a viernes: de 11 a 14 h. y de 15 a 18 h.

Agosto cerrado.

Venta de entradas hasta 30 minutos antes del horario de cierre

Próxima sesión expositiva:

MARGEN Y CIUDAD

NOV. 2011 – FEB. 2012

La deriva hacia un no lugar • Andreas Fogarasi • Julie Rivera • Lara Almarcegui • Libia Castro y Ólafur Ólafsson • Alejandro Sosa

www.caac.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA