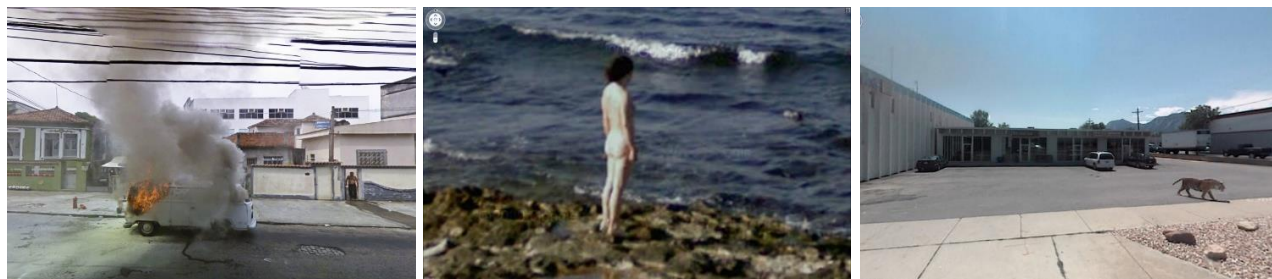

Del 21 de octubre al 9 de enero

Tú, el mundo y yo, Jon Rafman en La Casa Encendida

Tú, el mundo, y yo es el título de la exposición del artista canadiense Jon Rafman y el cuarto episodio del ciclo *Un rastro involuntario* de la sala A de La Casa Encendida, comisariado por This is Jackalope. Reconocido internacionalmente, sobre todo por su trabajo fotográfico *The Nine Eyes of Google Street View*, que se podrá ver en la muestra, Rafman centra su obra en el impacto emocional, social y existencial de la tecnología en la vida contemporánea.

La muestra *Tú, el mundo, y yo* es una instalación de dos piezas visuales. Por un lado, presenta el trabajo más conocido del artista, *Nine Eyes of Google Street View* (Nueve ojos de Google Street View), y, por otro, el video que da nombre a la muestra, *You, the World and I* (*Tú, el mundo y yo*). A través de ambas obras, Jon Rafman invita a reflexionar sobre los límites de la memoria, la nostalgia tecnológica y la influencia de la tecnología actual en quiénes somos. En esta ocasión, incide sobre todo en la huella digital que forjan las imágenes que circulan en Internet, pero en las que no aparecemos identificados.

***Nine Eyes of Google Street View* (Nueve ojos de Google Street View)**

The Nine Eyes of Google Street View es un trabajo fotográfico realizado a partir de las imágenes capturadas por las cámaras de Google Street View. El proyecto fue publicado en un libro que recoge cientos de las imágenes que el artista encontró a lo largo de las calles de todo el mundo.

En 2007, Google introdujo Google Street View, una herramienta que registraba fotográficamente el mundo entero desde una perspectiva a pie de calle con la intención de mejorar la navegación a través de Google Maps. Un año más tarde, en 2008, Rafman iniciaba su pieza *Nine Eyes of Google Street View* [Nueve ojos de Google Street View], un proyecto de archivo que muestra una selección de imágenes extraídas del navegador, y que aún hoy continúa en proceso. Durante estos años, a modo de *flâneur* (paseante) del siglo XIX, Rafman ha ido recopilando y seleccionando multitud de fotografías durante sesiones maratónicas de paseos virtuales. El resultado es un flujo constante de imágenes que han sido tomadas de manera automatizada, bajo la aséptica y aparentemente neutral mirada de los nueve ojos de las cámaras de Google, pero con cuya selección el autor busca —y con él también los espectadores— un sentido, una narrativa. Imágenes poéticas, otras insólitas y muchas banales, que en palabras del propio artista parecen **“fotografías que nadie tomó y recuerdos que nadie tiene”**. Rastros, al fin y al cabo, que trasladan a momentos de nostalgia, añoranza y pérdida y que evocan la contemplación de viejas instantáneas familiares.

You, the World and I (Tú, el mundo y yo)

La segunda pieza es un vídeo que lleva el mismo título que la muestra, *You, the World and I* [Tú, el mundo y yo]. Se trata de una obra realizada en 2010 en la que se plantea la dificultad (o la imposibilidad) de recordar a alguien cuando no tenemos imágenes de esa persona y, en el caso de tener alguna imagen digital, lo vulnerables que resultan éstas, pues existe el riesgo de que se desvanezcan para siempre. En esta pieza, un narrador anónimo busca desesperadamente a un amor perdido. A través de las herramientas contemporáneas de Google Street View y Google Earth, el autor recorre los lugares en los que estuvieron juntos en busca de recuerdos, de huellas de esa persona y esa relación. Se despliega todo un recorrido, una exploración geográfica y social en la que se mezclan imágenes de satélite de Google, representaciones en 3D de lugares históricos —como Stonehenge o Machu Picchu— creadas por los propios usuarios de la herramienta y panorámicas de Google Street View de sus lugares de vacaciones favoritos. Una búsqueda exhaustiva que finalmente da sus frutos cuando encuentra una imagen a la que aferrarse, que para el autor es la prueba que demuestra de alguna forma la existencia de esa vivencia pasada. Es esta idea de “temporalidad detenida”, de la que hablaba Ned Beauman en su texto para la exposición de Rafman en la galería Sprüth Magers, lo que en este caso hace que toda la relación quede congelada y condensada en una captura de pantalla que sustituye todas las demás experiencias y recuerdos.

Cristina Anglada y Gema Melgar, comisarias de la muestra y el ciclo, reflexionan al respecto: “Al acercarnos constantemente al mundo a través de la mediación de la tecnología, ¿no se ha distanciado nuestro narrador (y nosotros mismos), sin saberlo, de este mundo? ¿Necesitamos siempre una imagen para activar nuestros recuerdos? Todo esto nos empuja a caer en el abismo

del pensamiento computacional y la filosofía del solucionismo, priorizando la eficacia y el resultado en lugar del aprendizaje y la lenta digestión de la experiencia. Uno de los peligros de esta superabundancia de información es la dificultad para distinguir entre datos falsos y reales. De alguna manera, nos damos cuenta de que, aquello que se esperaba que aclarase el mundo a través de un acceso universal, más transparente y rápido a la información, se ha convertido en una navaja de doble filo donde predomina la opacidad y la oscuridad”.

El ciberespacio es entendido como un pozo sin fondo, una fuente inagotable de datos e imágenes donde la sobreabundancia y lo desechado cobran la misma importancia que lo aprovechable. En *Tú, el mundo y yo*, Rafman explora esa capacidad infinita de lo digital, donde nada desaparece y toda interacción deja una estela a su paso. Internet se presenta como un lugar donde todo tiene cabida y frente al cual hemos perdido la capacidad de autonomía tras la dependencia devenida de la fusión entre el mundo real y el virtual.

Meditación conceptual sobre la fotografía

La muestra plantea una meditación conceptual sobre qué es la fotografía hoy en día. En un momento de continua creación de imágenes, en el que millones de fotografías inundan las redes sociales, Rafman focaliza su investigación en imágenes generadas de forma automatizada, cómo es el caso de las cámaras de los vehículos de Google Street View, donde se pone de nuevo en cuestión la autoría. No hay un ojo de fotógrafo que elija el momento ni el lugar decisivo para disparar. Sin embargo, paradójicamente, son estas imágenes automáticas las que transmiten mayor espontaneidad, conformándose como un fiel retrato de la sociedad actual y un reflejo de nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Con este trabajo, el mundo queda fragmentado en fotogramas, cuyo avance en el tiempo es irregular (dada la necesidad de continuas actualizaciones).

Nostalgia tecnológica

A principios de este 2021, un artículo de *The New Yorker*¹ se hacía eco de cómo la pandemia, y el confinamiento, habían impulsado la popularidad de Google Street View. Durante los períodos de tiempo en los que nos hemos visto forzados a no poder desplazarnos fuera de nuestros hogares, nuestras ciudades o nuestros países, Google Street View ofrecía la oportunidad de dar paseos virtuales por lugares a los que no podíamos ir físicamente. Así, se incrementó también el uso de iniciativas como Random Street View y MapCrunch, dos páginas web que nos permiten

¹ Sophie Haigney, “The Pandemic-induced Popularity of Google Street View”, *The New Yorker*, 6-2-2021 (<https://www.newyorker.com/culture/rabbit-holes/the-pandemic-induced-popularity-of-google-street-view>).

jugar a ser exploradores *online*; con sólo un clic de ratón aparecemos en un lugar aleatorio del mundo en el que empezar nuestro recorrido virtual, pudiendo, si queremos, aplicar filtros por zonas.

El desfase temporal de las imágenes grabadas en Google Street View, así como el hecho de ser fotografías capturadas aleatoriamente, hace que estas sean portadoras de una nostalgia inherente. “Nos muestran puntos de vista no mediados por el ojo humano. Eso nos llena de una profunda melancolía, puesto que nos aleja del mundo conocido y nos adentra en uno más inhóspito, a la vez que nos hace conscientes de la distancia que hemos tomado con respecto al mundo natural”.

La amada añorada en *You, the World and I* es recordada por su rechazo a que le tomaran imágenes, no solo por la antigua creencia de que esas máquinas te roban el alma sino también por su reivindicación del flujo de la experiencia y de un mundo sin imágenes, un mundo recordado por la memoria humana, con sus fallos y limitaciones.

Jon Rafman nació en 1981 en Montreal, Canadá. Estudió Filosofía y Literatura en la Universidad McGill de Montreal y obtuvo un máster en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Entre sus exposiciones individuales recientes se encuentran *I have ten thousand compound eyes and each is named suffering*, en el Stedelijk Museum de Ámsterdam; *Jon Rafman* en Westfälischer Kunstverein; *Jon Rafman* en la Zabłudowicz Collection de Londres; *The end of the end of the end* en el Contemporary Art Museum de St Louis; *The Nine Eyes of Google Streetview* en la Saatchi Gallery de Londres; y *Remember Carthage*, New Online Art en el New Museum de Nueva York y en el Palais de Tokyo de París. Entre sus muestras colectivas, el artista ha participado en Manifesta 11, en Zurich; en la novena Bienal de Berlín; en *Speculations on Anonymous Materials* en el Fridericianum, Kassel; en The Photographer's Gallery, en Londres; en Moscow Photobiennale; en Screenshots, en la William Benton Museum of Art, en Connecticut; en *The Greater Cloud*, en Netherlands Media Art Institute, Ámsterdam; y en *From Here On*, en el Festival de Arlés.

Ciclo expositivo *Un rastro involuntario*

La Casa Encendida propone en 2021 un nuevo proyecto expositivo para la Sala A que responde a la necesidad de conectar más con el presente y poder desarrollar ideas a largo plazo. Según Lucía Casani, directora de La Casa Encendida, “la Sala A se convierte en un lugar dinámico, un nuevo espacio de experimentación para artistas y comisarios, con colaboraciones curatoriales anuales mediante las que profundizar a lo largo de varios episodios o muestras sobre cuestiones muy actuales”. Este año se ha invitado a This is Jackalope y el resultado de su propuesta curatorial anual ha sido el ciclo *Un rastro involuntario*.

Un rastro involuntario es una narración desarrollada en 5 episodios: tres muestras individuales con los artistas Agnieszka Polska (5 febrero - 4 abril 2021), Jonathan Baldock (8 julio - 26 septiembre 2021) y Jon Rafman (14 octubre 2021 - 9 enero 2022); un diálogo expositivo entre David Horvitz & Javier Cruz (22 abril- 20 junio 2021) y un diálogo performativo entre Hanne Lippard & Claudia Pagès (26 de noviembre).

Según This is Jackalope, “todo el tiempo dejamos rastros, siendo conscientes o no de ello. Podría decirse que ‘somos’ en tanto que dejamos un rastro, existimos (o hemos existido) en tanto a las huellas que dejamos. Nuestra presencia es perceptible más allá de si buscamos ser percibidos o no. Nuestro rastro involuntario dice mucho más de nosotros que aquellas señales que dejamos a propósito. Los rastros involuntarios guían a otros, aportan información sobre nuestra identidad, aunque no estemos presentes”.

2020 marca una línea roja desde la que plantearse nuevas formas de existencia. El mundo, tal y como se conocía, cambia y, en respuesta, los cuerpos y las mentes también lo hacen. A través del ciclo *Un rastro involuntario* se busca prestar atención a todo aquello que queda en los márgenes, se aspira a identificar pistas que aporten claves sobre la compleja actualidad, y conseguir hacer visible toda esa información a través de la puesta en marcha de dispositivos expositivos, narrativos y performáticos donde la ficción, la imaginación, el humor, el cuerpo y el lenguaje se hacen esenciales y ayudan a orientarnos de una manera menos racional.

This is Jackalope es una organización independiente dedicada a la creación, producción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas fundada y dirigida por Cristina Anglada y Gema Melgar. Es una plataforma con vocación de actuación internacional desde la cual producir proyectos culturales que experimenten con los formatos y discursos, generando así una vía de intercambio y difusión entre los discursos vigentes en distintas comunidades artísticas.

Ciclo *Un rastro involuntario*

5 de febrero de 2021 - 9 de enero de 2022

Sala A

De 10.00 a 21.45 h

Exposición *¿Dónde has estado todo este tiempo?*, de Agnieszka Polska

05 febrero — 04 de abril

Exposición *Flor de mayo* de David Horvitz & Javier Cruz

22 de abril — 20 de junio

Exposición *Aún aprendo* de Jonathan Baldock

09 de julio — 26 de septiembre

Exposición *Tú, el mundo y yo*, de Jon Rafman

14 de octubre — 09 de enero

Diálogo performativo. Hanne Lippard + Claudia Pagès

26 de noviembre

Patio de La Casa Encendida

Prensa de La Casa Encendida

María Benítez

T.913 686 358 / 639 619 806

comunicacionlce@montemadrid.es

lacasaencendida.es