

Del 4 de febrero al 24 de abril de 2016

La Casa Encendida explora nuevos lenguajes con “Lizzie Fitch/Ryan Trecartin. Priority Innfield”

CENTER JENNY (2013)

- La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid presenta en España, por primera vez en una exposición individual, el trabajo de los norteamericanos Lizzie Fitch y Ryan Trecartin.
- La exposición se compone de 5 escenografías –Pole; Fence; Villa; Way y Tilt, que contienen cuatro videos: *Junior War*, *CENTER JENNY*, *Item Falls* y *Comma Boat*. Los cuatro se insertan en estas escenografías, cinco sets escultóricos, desde los que observarlas y que pretenden disolver los límites entre la sala y la pantalla.
- Las películas de Lizzie Fitch y Ryan Trecartin exploran el exceso de información y los nuevos lenguajes surgidos de la era internet. Mediante colores estridentes y luces exageradamente brillantes, las imágenes giran y mutan e impactan de manera hiperactiva.
- Esta exposición forma parte de una itinerancia organizada por la Zabłudowicz Collection y supone una adaptación completa de la instalación que pudo verse en la 55 edición de la Bienal de Venecia en 2013.

- Acompañan a la exposición un taller de vídeo con el colectivo **Canódromo abandonado** y una serie de visitas guiadas como la que realizará la artista **Marian Garrido** dentro del programa “**Recorridos con invitados especiales**” el martes 16 de febrero a las 19,00h.
- Descarga de imágenes en alta [aquí](#).

#ExpoFitch/Trecartin

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid presenta en España, por primera vez en una exposición individual, el trabajo de los norteamericanos Lizzie Fitch y Ryan Trecartin, dos artistas cuya colaboración es una de más significativas dentro del panorama contemporáneo por lo que supone de exploración y reflexión sobre el medio audiovisual. Cómo el exceso de información y los nuevos lenguajes surgidos de la era internet están banalizando nuestra sociedad es el tema principal de la exposición. “Priority Innfield” pertenece a la Zabludowicz Collection y supone una adaptación completa de la instalación que pudo verse en la 55 edición de la Bienal de Venecia en 2013.

“La pesadilla de Facebook”

Para muchos el trabajo de Lizzie Fitch y Ryan Trecartin puede describirse como la película que resultaría de una colaboración de El Bosco con Keith Haring; para otros, es como si Facebook hubiese tenido una pesadilla. Fitch y Trecartin son conocidos como videoartistas, pero también han trabajado la escultura, la instalación y la fotografía. Sus películas son una mezcla de arte performativo, *sitcoms* e hipnóticos collages digitales. Intentar decodificar un argumento o tratar de entender a alguno de sus personajes de forma convencional frustrará al espectador en su experiencia: la mejor forma de acercarse a su trabajo es dejarse llevar y permanecer atentos a las conexiones que establezca nuestro cerebro.

Resulta natural que esta pareja de artistas hayan elegido el vídeo por encima de la pintura o la instalación, no en vano, han crecido en la era de la televisión por cable dando por sentado una vida invadida de pantallas, televisores y plasmas. Así, han creado un universo en el que todo y todos son conscientes de ser grabados, editados y, por último, emitidos. En última instancia, los personajes de Fitch y Trecartin, si se les puede llamar así, aspiran a ser imágenes: lo real pasará entonces a un nivel secundario.

La colaboración entre estos artistas residentes en Los Ángeles arranca en el año 2000. De manera no oficial, Lizzie Fitch y Ryan Trecartin se han convertido en los abanderados de toda una generación de jóvenes artistas americanos entre los que se encuentran Cory Archangel, Ryder Ripps o Shana Moulton. Creadores que han abrazado la proliferación de los medios digitales en las pasadas dos décadas y que han sabido aunar la crítica a la sociedad de consumo con su adoración por la estética pop. En una búsqueda de referentes, podríamos enraizar el trabajo de estos artistas en la genealogía

norteamericana de la subversión desde el *kitsch* siniestro de John Waters a la identidad múltiple y difusa de Cindy Sherman; pasando por las violentas rupturas de las *performance* de Paul McCarthy, y aun así, estar seguros de que ninguno se acerca del todo a su particularísimo universo.

“La tecnología y la cultura se mueven más rápido de lo que somos capaces de entender”

Ya la primera película de Trecartin, rodada con 23 años como trabajo de fin de curso en la escuela de diseño de Rhode Island, introducía sus constantes formales y temáticas: llevar la identidad a la categoría de juego de rol, el grupo *versus* individuo, la cultura *queer*, la globalización... y otras mucho menos abstractas como la televisión o las fiestas universitarias. Ya bien en solitario o en colaboración con Lizzie Fitch, **las películas de Trecartin no quieren ser descifradas: rebosar información a través de colores estridentes y luces exageradamente brillantes. Las imágenes giran, mutan e impactan de manera hiperactiva.** Puedes verlas una y otra vez, y aun así, perderte detalles. Este afán del artista de colocar imágenes dentro de imágenes, pantallas dentro de pantallas, puede resultar excesivo, extremo, pero basta parar y pensar en la cantidad de pestañas que abrimos y por las que navegamos al mismo tiempo cada día en nuestro ordenador.

En palabras de Trecartin: “Me fascina la idea de que la tecnología y la cultura se mueven más rápido de lo que somos capaces de entender”. El trabajo de Lizzie Fitch y Ryan Trecartin pone en cuestión el control que tenemos sobre la tecnología: hemos construido un mundo lleno de *gadgets* a los que les hemos dado agencia, identidad propia, hemos sido esclavizados por ellos. Estamos ya inmersos en esa pesadilla *tecnofóbica* de la que hablaba la ficción especulativa desde Mary Shelley a Isaac Asimov.

La tecnología, además, no solo ha conseguido que nos contactemos entre nosotros de maneras sin precedente, también ha dejado obsoletos los progresivos argumentos y arcos de desarrollo de personajes convencionales. Este frenesí lingüístico enmascara una coherencia de forma y fondo, una alegoría de juegos y asociaciones de palabras y una consistente y subversiva reasignación de símbolos. Lo que parece aleatorio a nuestra vista, es producto de un intenso proceso de guion y edición. Lo que importa aquí no es la búsqueda de la estructura en algo desordenado, sino la invención de formas libres y originales.

“Si existimos ya en el mundo online, podemos eliminarnos, recargarnos pero sobre todo reinventarnos”

En los vídeos el montaje es acelerado, ralentizado o hacia atrás (en reverso); los colores son estroboscópicos y exagerados; la carne se vuelve plástico en post-producción; los títulos de las películas pueden llegar a leerse como archivos de datos corruptos o como

acrónimos imposibles de reproducir... todo este caos aparente es metáfora de la inestabilidad con la que los artistas perciben la humanidad.

Es por esto que los personajes de sus películas pueden verse como avatares de Second Life porque para ellos la identidad es como un vestido: puedes ponerte uno y si no te gusta, probarte otro. Viendo sus películas es fácil sentirse liberado, excitado y libre, es fácil dejarse llevar por ellas. Es también posible sentirse atrapado, desubicado, y alienado, querer criticarlo todo. **Los artistas parecen decirnos: si somos imágenes, si somos un avatar, si existimos ya en el mundo online, eso implica que podemos eliminarnos, recargarnos pero, sobre todo, reinventarnos.**

“Priority Innfield”

La exposición la forman cuatro películas (prefieren la terminología película a vídeo deliberadamente): *Junior War*, *CENTER JENNY*, *Item Falls* and *Comma Boat*. Las cuatro se insertan en cinco escenografías, cinco sets escultóricos con título propio (*Villa*, *Fence*, *Way*, *Pole* y *Tilt*). Estas instalaciones invocan una puesta en escena de la vida diaria, permitiendo que el visionado se entrelace con la memoria y la experiencia del espectador. Y es que para Fitch y Trecartin la participación física del público con la obra es crucial. Se invita a los visitantes a entrar en este espacio intensamente perturbador y, al mismo tiempo, terriblemente familiar. Dichas escenografías son reminiscencias de ambientes urbanos como un dormitorio vacío o las vallas de un estadio, combinados con detalles como una reja metálica o una pila de sacos de dormir.

Para reforzar la experiencia de extrañamiento las salas A, B y C de La Casa se revestirán de pintura de colores estridentes y se recubrirá el suelo con moqueta, así los visitantes entrarán en un entorno sellado, sugestivo, en el que se pretende alterar los estados y desplazar la experiencia y la percepción.

“Priority Innfield” disuelve los límites entre la pantalla y la sala: la escenografía se relaciona con libertad con la película y con el resto del espacio. Lizzie Fitch y Ryan Trecartin quieren un link experimental (entendiéndolo propiamente como experimento) entre la obra de arte y el espectador. Las obras hacen que nos planteemos el simple gesto de mirar y que adivinemos cual es nuestro compromiso con lo que estamos mirando.

Las cuatro películas están basadas en guiones del propio Trecartin y versan sobre una misma temática: la tensión entre historia y evolución.

Junior War, película de 24 minutos de duración, realizada con material grabado por Ryan Trecartin durante su estancia en el instituto de Ohio a finales de los noventa, presenta a multitud de chicos y chicas del mediano oeste, de aspecto rubio angelical, emborrachándose, pasando el tiempo reventando buzones e incendiando mobiliario etc...como si de un rito anual se tratase y registrando todo, documentando su vida de

manera compulsiva. Este primer trabajo adolescente prefigura a la perfección su trabajo posterior: el caos, el virtuoso uso de la cámara en mano, la experimentación con el lenguaje... y de fondo, unos jóvenes que se inventan una personalidad distinta según sea la situación.

Los otros tres vídeos *Comma Boat*, *CENTER JENNY* e *Item Falls*, grabados en 2013, más sofisticados y complejos estructuralmente, están grabados con actores profesionales. *CENTER JENNY* se desarrolla en un futuro post-humano donde una nueva raza estudia a sus ancestros a través de un juego. Nos encontramos dentro de una Universidad distópica, con un ejército de alumnos, todos llamados Jenny, quienes deben avanzar en un juego cruel para alcanzar el siguiente nivel y acceder a una casta superior. Multitud de eventos e interacciones sociales se desarrollan simultáneamente, en ocasiones, podemos incluso detectar fragmentos de un posible diálogo: "Tenemos que aprender a caminar hacia atrás si vamos a volar", pero no hay sentido de una narrativa coherente. "Mis padres financiaron la guerra" anuncia una chica de manera convincente.

Item Falls, filmada en la casa de Fitch y Trecartin de Los Ángeles en el barrio de Los Feliz, muestra a multitud de actores aparentemente atrapados en un casting perpetuo, asaltados constantemente por efectos de animación. La habilidad de los actores para superar las diferentes pruebas determina su identidad y su posición social. Las imágenes del propio artista como rehén son el final de la película y el trabajo de tres pantallas que forman la última película: *Comma Boat*.

Biografía de los artistas

Ryan Trecartin (Webster, Texas, 1981) vive en Los Ángeles, estudia en la Escuela de diseño de Rhode Island y se gradúa con BFA en 2004. En 2006, el Wall Street Journal incluía a Ryan Trecartin a su selección de los diez mejores artistas emergentes. En 2009, Trecartin recibió el premio a Mejor Nuevo Artista del Año por el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. Ha participado en numerosas exposiciones como "The generational: Younger than Jesus" en el New Museum de Nueva York, "Queer Voice" en el ICA de Filadelfia, "Beetween Two Deaths" en la Bienal del Museo Whitney en 2006.

La colaboración con Lizzie Fitch (Bloomington, Indiana, 1981) comienza en el año 2000. Sus trabajos han podido verse en museos y centros de arte contemporáneo de todo el mundo como el Musée d'Art Moderne de la Ville de París; MoMA PS1, en Nueva York; Museum of Contemporary Art Pacific Design Center de Los Ángeles o el Istanbul Modern de Turquía.

Links:

[Vimeo Fitch/Trecartin](#)

[Zabludowicz Collection](#)

EXPOSICIÓN

Lizzie Fitch/Ryan Trecartin. Priority Infield

Del 4 de febrero al 24 de abril

Salas A, B y C

De 10.00 a 21.45h

#ExpoFitchTrecartin

“Recorridos con invitados especiales a las exposiciones”, con Marian Garrido

Fecha: Martes 16 de febrero

Horario: 19.00 h

Lugar: salas A, B y C

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Inscripción: proyechimenealce@gmail.com

Taller de creación de vídeos con Canódromo Abandonado “Darse cuenta muy tarde de algo muy evidente”

Fecha: 29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril

Horario: de 17:00h a 20:00h

Lugar: aulas de trabajo

Precio: 50 €

Inscripción: abierto el plazo de inscripción, con [reserva directa](#)

La Casa Encendida

Área de Comunicación y Marketing

Ronda de Valencia, 2

28012 Madrid

T prensa: 91 368 63 58 / 679 72 84 27

comunicacionlce@montemadrid.es

