

El MUSAC marca el retorno a España de Pipilotti Rist con cuatro vídeo instalaciones y un disco recopilatorio

Título Exposición: **Pröblemäs büenös. 4 obras de Pipilotti Rist y amigas**

Artista: **Pipilotti Rist**

Lugar: **Salas 4, 5 y 6, MUSAC**

Fechas: **17 de Diciembre – 16 de abril**

Comisario: **MUSAC**

Coordinación: **Marta Gerveno**

Pipilotti Rist, una de las artistas que ha marcado con más fuerza las prácticas artísticas durante los años 90, presenta en el MUSAC una selección de sus últimas producciones, además de un disco que recoge lo mejor de su música, siempre presente en sus piezas. Cuatro vídeo instalaciones -en versiones exclusivas para el MUSAC- más un vídeo que se proyectará en un local del centro de León completan la muestra. El trabajo de Pipilotti se inscribe dentro de un arte narrativo, cuyo tema es la memoria de la experiencia vivida que no es pasado sino que se hace presente. En cierta forma autobiográfico, pero situado más allá de la mera anécdota personal, las vídeo instalaciones de Rist hacen del cuerpo, del deseo, de lo sexual, de lo fluido, del movimiento y de la música, su *leitmotiv*. El MUSAC es una iniciativa de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Siglo.

Fantasia narrativa

Tras décadas de arte centrado en el concepto, gran parte del cual cuestionaba las normas y convenciones sobre el uso de la fotografía, en los años noventa surgió una generación de artistas que incorporaban a su obra la pura fantasía. El contar una historia, o la estructura narrativa en sí, es para estos artistas una forma de expresión en sí misma que les proporciona una nueva materia prima con la que construir su particular iconografía. La obra final es una escena o un entorno que el artista inventa para su cámara. Hoy en día, los artistas se inventan libremente sus cosmologías, tomando elementos de fuentes muy diversas que van desde los altares renacentistas hasta los videojuegos; en sus fotografías, películas y vídeos, Matthew Barney, Gregory Crewdson, Anna Gaskell, Pierre Huyghe, Mariko Mori, Sam Taylor-Wood y, nuestra protagonista, **Pipilotti Rist**, crean su propio universo imaginario.

Devenir en Pipilotti

En Rheitnal, Suiza, en el año 1962, nacía Elisabeth Charlotte Rist. Rist estudió en la Hochschule für Angewandte Kunst (Instituto de Artes Aplicadas) en Viena desde 1982 a 1986. En la víspera de su entrada en la escuela de arte, Rist mezcló su amor por la pequeña heroína creada por la escritora sueca Astrid Lindgren, Pipi Calzaslargas, con su propio mote cariñoso "Lotti". Así se convirtió en Pipilotti Rist, la joven artista que reclamaría su lugar en el medio artístico durante las próximas décadas. "Pipilotti", como su heroína, declaraba la lealtad de Rist al reino de la fantasía y al optimismo indomable de los niños.

La nueva estrella de la constelación artística y reencarnación contemporánea de Pipi Calzaslargas, piratea la cultura pop y la historia del arte de vanguardia recorriendo el mundo con su “barco” lleno de mágicos sueños que materializa en sus vídeo instalaciones. Evocando a la heroína infantil en innumerables entrevistas e intervenciones públicas, Rist mantendrá la historia de Pippi en el epicentro del sutil espíritu de su arte, donde el mundo se torna escenario y área de juego, y la vida, una gran aventura.

Mi universo en una pantalla

En Viena, Rist estudió ilustración, fotografía y publicidad. Además realizó Films Super-8 de animación, creados *ex profeso* para bandas musicales. Tras cuatro años en Austria, Rist volvió a Suiza y, entre 1986 y 1988, estudió vídeo y animación en la Escuela de Diseño de Basilea. La serena paciencia de un animador combinada con la exuberante irreverencia de una estrella del rock fueron perfilando las cualidades artísticas de Rist.

Las obras de Pipilotti han tomado elementos y esencias rítmicas de la estética de los videoclips actualizando el discurso implícito en ellos y dándoles una visión inquietante, llena de paradojas, de ideas poéticas y, sobre todo, cargada de detonadores de sensaciones encontradas. Partiendo de un discurso muy personal, su mirada es capaz de abrirse a los demás porque establece un punto de diálogo a partir de la identificación y las similitudes de un código visual que parte de los medios masivos y da una vuelta de tuerca a partir del uso que hace de este código: usa las imágenes que nos son familiares como una herramienta con la cual deja vislumbrar los prejuicios y las nociones preconcebidas de las que están plagadas la televisión y la publicidad. Aunque no seamos del todo conscientes, estas ideas estereotipadas, determinan en gran medida nuestra manera de concebir el mundo.

En uno de sus ensayos de 1989, titulado “Title”, Rist comentó: “Hacer vídeos... significa hacer terapia familiar; la televisión es un miembro de la familia que habla. Si mi trabajo es intenso, honesto y bueno, entonces su función terapéutica es también mi relevancia social”. Cuando escribió esto tenía 29 años, la explicación de Rist nos da un muy útil punto de partida en su trabajo más temprano. La idea de que la televisión no tiene una aplicación meramente funcional sino un carácter animado en la historia de la familia informa del espíritu del trabajo de Rist desde 1986 a 1996.

El estilo de Pipilotti se compara con la estética del canal de televisión MTV (Music Television). De las grabaciones de los años ochenta, en las que adopta el formato vídeo-clip, destacan los montajes con cortes bruscos, alternados con rebobinados y tomas a cámara lenta. Sin duda, aunque se piense que es hija de la sencillez, la obra de Rist es rica y compleja, y como ella misma dice, sus vídeos son “como pinturas que se mueven detrás del cristal (pantalla)”.

Del vídeo a la instalación

Con el transcurso del tiempo, las obras se han hecho cada vez más sofisticadas. Su enriquecimiento personal, unido a los avances tecnológicos, han dado lugar a cortos indudablemente bellos y envolventes. Lo que no cambia es que ella sigue interpretando el papel de protagonista.

Se produce un cambio sustancial cuando Pipilotti decide añadir una nueva dimensión a sus creaciones. Deja atrás el formato plano y comienza a crear instalaciones en las cuales integra vídeos que proyecta directamente sobre muebles, bañeras o simplemente sobre suelos y paredes del museo. Las imágenes invitan al disfrute. Esta “dulzura” aparente de sus obras ha suscitado críticas. Pipilotti ha repondido a sus adversarios haciéndoles la pregunta de por qué hemos de rehuir del placer. Según ella, el disfrute es mantenido al margen del arte, al ser considerado más propio de la cultura popular. La artista rechaza hacer distinción entre *low-art* y *high-art*, sin negar la existencia de valores de calidad.

Desde la secuencia intermitente de imágenes psicodélicas y pop, hasta la utilización de las tomas fallidas de las grabaciones en vídeo, las imágenes de la autora son un licuado de instantáneas de un universo onírico, con reminiscencias del subconsciente y todo ello reconstruido bajo la regla de la libre asociación. Los vídeos de Rist también buscan la estimulación de todos los sentidos en el momento de la percepción al proyectarlos de diversas maneras en habitaciones para que la gente se siente en sillones agigantados o se tumbe en el suelo para verlos y escucharlos. La saturación de colores en sus vídeos –tirando hacia los azules eléctricos y los rojos- o el humor y su obsesión por el cuerpo femenino, no son las únicas características de la obra de Rist, sino también las posibilidades que el entorno provoca sobre el espectador de sus obras.

La música

No sólo se asocia a Pipilotti con la MTV por los aspectos visuales de sus grabaciones sino también por la importancia que desempeña la música en todas sus obras. Antes de convertirse en artista visual, Rist formaba parte del grupo de rock femenino *Les Reines Prochaines*. Desde entonces no ha dejado de componer. Las canciones hipnotizantes que acompañan a los vídeos son creadas por la artista en colaboración con **Anders Guggisberg**, también artista, además de miembro del equipo de profesionales que trabajan con ella. Con motivo de esta muestra se lanzará un Cd producido por el MUSAC y editado por SUBTERFUGE RECORDS titulado *Soundtracks de las vídeo instalaciones de Pipilotti Rist*, con un total de 20 pistas. Se edita así por primera vez una recopilación de la música de Rist que forma parte de sus vídeo instalaciones, igual de importante para la artista que sus imágenes.

Soundtracks de las vídeo instalaciones de Pipilotti Rist
 Editado con motivo de la exposición **Problemas buenos. 4 obras de Pipilotti Rist y amigas**, celebrada en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Diciembre 2005 - Abril 2006

Música de y con

Anders Guggisberg Música Sola
 Heinz Röhrer
 Peter Brähler
 Les Reines Prochaines
 Grass vom Walensee
 Pipilotti Rist
 Roland Widmer compositor
 Saadet Türköz

Incluida una versión de 'We Are the Future' de Christina Aguilera

01. Pamela (Guggisberg/Rist) 02. Yes, New Birthday Song (Guggisberg/Rist) 03. Clotia (Röhrer/Rist/Baroness)
 04. You A Victim Of This Song (Rist/Guggisberg/Rist) 05. Himalaya Goldstein (Guggisberg/Rist) 06. Kage
 (Brähler/Guggisberg/Rist) 07. Rist Die kleine bist Du gross (Les Reines Prochaines) 08. Selbstlos im Liebesfall (Rist)
 09. To See How You See (Guggisberg/Rist) 10. Ever Is Over All (Guggisberg/Rist) 11. Kommt, Helvetia (Brähler)
 12. Uta (Guggisberg/Rist) 13. Extremitäten (weisch, weisch) (Rist) 14. Homo Sapiens Sapiens (Guggisberg/Rist)
 15. Hermano de mi madre - versión lenta (Rist/Rist) 16. Hermano de mi madre - versión rápida (Rist/Rist)
 17. Herz aufschließen Herz angeschlossen (Guggisberg) 18. Swan (Guggisberg/Rist) 19. Zeltionen Skanzli
 (www.walden.at/rist) 20. Show A Leg (Widmer/Guggisberg)

8840020

MUSAC Soundtracks de las vídeo instalaciones de Pipilotti Rist

Desembarco en el MUSAC

La reina de las narraciones visuales en el arte contemporáneo es Pipilotti Rist. Su obra, poética, lúdica y profundamente contemporánea, trastoca los conceptos de espacio y temporalidad.

Deslumbrante, descarada, segura de sí misma, tal como conquistó su lugar en el medio artístico, la artista desembarca ahora en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, proponiéndonos entrar en un universo donde nuestros sueños y fantasías se expanden, donde nuestros recuerdos infantiles tengan un lugar donde habitar, a través de cinco de las últimas producciones de la artista suiza, dos de ellas pertenecientes a la Colección MUSAC.

Supersubjektiv, 2001

Este trabajo, perteneciente a la Colección MUSAC, surge como resultado de una residencia realizada por la artista en Japón. La cámara de Rist analiza de forma minuciosa la

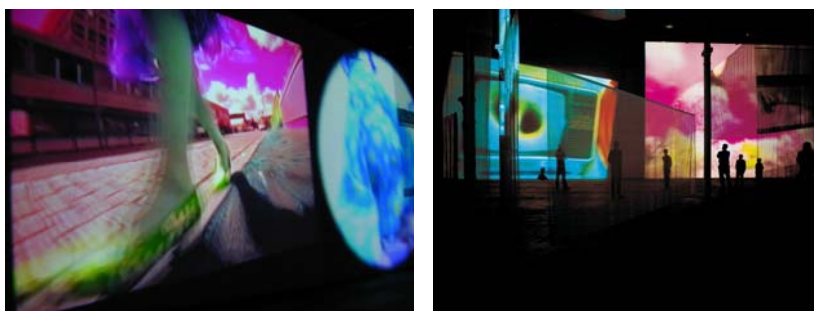
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
 Avda. de los Reyes Leoneses, 24. 24008 León – España
 T. +34 987 09 00 00 F. +34 987 09 11 11 www.musac.org.es

imperceptible estructura de los objetos desde una óptica analítica cercana al documento científico. La diferencia con esta forma de conocimiento es la perspectiva estética desde la que la artista se acerca a estos objetos, manipulando la realidad observada a través de una saturación cromática y una coreografiada puesta en escena. La banda sonora es una canción interpretada en inglés por Rist, algo habitual en sus trabajos, acompañada por otra voz masculina que canta en japonés, y fluye en forma de bucle a lo largo de la pieza, confundiéndose con diferentes sonidos intercalados de similar efecto cautivador en un doble proyección hipnótica. El resultado es una fascinante amalgama de impresiones sensibles, de asociaciones y referencias, con una vocación expresiva que supera las limitaciones de la narración convencional.

Related Legs (Yokohama Dandelions), 2001

En un oscuro espacio fragmentado se proyectan secuencias de vídeo sobre una madeja de cortinas blancas. Una segunda proyección aparece sobre el muro. Pipilotti hace moverse al espectador entre las imágenes, entre las que se incluyen dos mujeres en la calle vestidas con tacones altos y minifaldas, una mujer con botas saltando en su habitación, con dientes de león moviéndose con la brisa, un monitor de televisión quemándose y de fondo, la risa de una niña, ritmos de percusión y una mezcla de tonalidades etéreas. Como en otras muchas de sus videoinstalaciones ninguna imagen permanece lo suficiente para que podamos comprender su significado. El tiempo y el espacio se rompen y la escala se distorsiona, los elementos figurativos se funden en la abstracción dejándonos al amparo de un espacio alucinógeno que se rodea de colores sensuales y sonidos psicodélicos.

Apple Tree Innocent on Diamond Hill, 2003

La sutileza y la saturación visual se presentan como motivos contradictorios pero complementarios en esta vídeo instalación perteneciente a la Colección MUSAC. De la rama de un árbol aparecen suspendidos diferentes objetos transparentes sobre los que se proyecta un conglomerado abstracto de formas y colores. La combinación de ambos elementos, mediante un sugerente juego de luces, sombras y reflejos, se plantea como elemento dinamizador de una pieza que remite directamente al mundo lúdico de los móviles, pero con una intencionalidad expresiva que va más allá del mero entretenimiento. Igualmente, la frontalidad que exige la visión de la pieza asimila el componente escultórico a una vocación de tipo teatral.

Homo Sapiens Sapiens, 2005

En la iglesia barroca San Stae sobre el Gran Canal, Pipilotti Rist presento en la última Bial de Venecia esta vídeo instalación. La obra se proyectó sobre los techos abovedados de la iglesia mientras los espectadores se recostaban sobre almohadones ubicados en el suelo, unidos entre sí como las ramas de un árbol. La proyección, de un carácter intensamente onírico, era una puerta al paraíso perdido: escenarios naturales, colores psicodélicos, ninfas desnudas, imágenes que se construyen y destruyen de manera caleidoscópica, en uno de los trabajos más interesantes de la artista suiza en cuanto a experimentación y que ahora se presenta en una versión exclusiva para el MUSAC.

Open My Glade, 2000

Esta obra, que anteriormente se ha proyectado en Times Square (Nueva York) será la única vídeo proyección que no se instalará en el MUSAC. Con motivo de esta muestra *Open My Glade* se podrá ver en el Local *Class*, ubicado en la calle más transitada del centro de León, la Calle Ancha. Las proyecciones tendrán lugar todos los viernes y sábados desde la apertura del local hasta la madrugada.

Un encargo del Public Art Fund, *Open My Glade*, presenta una serie de vídeos creados especialmente para el programa NBC Astrovision que se proyecta en la pantalla de Panasonic de la Neoyorkina Times Square, y que Pipilotti Rist entendió desde el principio como un espacio abrumador lleno de "ramos de flores electricas y un centelleo electrónico" que golpea a los visitantes como "una bofetada en la cara". Rist utiliza la energía de ésta "bofetada" para emitir sus fragmentos videográficos -de apenas sesenta segundos- una vez cada hora. Entre estos fragmentos se encuentran diez secuencias de una mujer -la propia Pipilotti- que aplasta su cara contra la pantalla como si quisiese romper el cuadro que la enmarca y salir a la calle, que desea abandonar las dos dimensiones y pasarse a las tres de la vida real. Las seis secuencias adicionales ofrecen momentos singulares que nos son tan familiares como extraños como los rayos del sol que brillan a través de la piel de una oreja, una mujer que monta en bicicleta mientras que la cámara hace un barrido fotográfico por los neumáticos, una cabeza que se divisa a lo lejos... En definitiva diversas secuencias que nos abren la puerta al "bosque" ("glade") de Pipilotti Rist: colores saturados, rozando la psicodelia, lo kitsch, con imágenes que se deslizan por el terreno fronterizo entre realidad y abstracción, creando un efecto alucinógeno. Pocas veces ficción y realidad se han integrado en un pieza de una forma tan aparentemente natural.

**MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE CASTILLA Y LEÓN**

Dpto de Comunicación y Prensa

Avda. de los Reyes Leoneses, 24

24008 León - España.

T. +34 987 09 11 03

F. +34 987 09 11 11

prensa@musac.org.es

www.musac.org.es

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. 24008 León - España
T. +34 987 09 00 00 F. +34 987 09 11 11 www.musac.org.es