

El MUSAC presenta la primera muestra individual en un museo europeo de la pintora etíope afincada en Nueva York Julie Mehretu

Título: *Black City (Ciudad Negra)*

Artista: Julie Mehretu (Addis Abeba, África, 1970)

Comisario: Agustín Pérez Rubio

Coordinación: Marta Gerveno

Lugar: Sala 4, MUSAC

Fechas: 23 de Septiembre, 2006 - 7 de Enero, 2007

El MUSAC acoge la primera exposición individual en una institución europea de Julie Mehretu, nacida en 1970 en la capital etíope de Addis Abeba (África) y en la actualidad residente en EE.UU. Con el título de *Black City (Ciudad Negra)*, la muestra reúne más de una veintena de lienzos de varios formatos –casi la mitad de ellos de nueva producción– y posteriormente itinerará a la Kunstverein Hannover en Alemania (Febrero-Abril de 2007) y al Louisiana Museum of Modern Art en Dinamarca (Mayo-Agosto de 2007). A través de una superposición de capas de dibujo y pintura donde se despliegan y yuxtaponen tanto lapsos de su biografía como las tensiones políticas y sociales devenidas del servicio de la arquitectura y el urbanismo a las relaciones de poder, *Black City (Ciudad Negra)* realiza un recorrido por las últimas obras de Mehretu, desde 2003 hasta la actualidad.

Nacida en la capital etíope de Addis Abeba (África), Julie Mehretu creció en East Lansing, Michigan (EE.UU.) y realizó sus estudios artísticos en Providence, Rhode Island y en la ciudad senegalesa de Dakar. Desde 1985, el trabajo de esta artista ha sido exhibido en numerosas muestras colectivas programadas por centros y museos tanto dentro como fuera del país donde actualmente reside, Estados Unidos, y entre los que cabe mencionar el P.S.1 Contemporary Arts Center de Nueva York (2000), el MoMA (2003), la Bienal de Estambul (2003) y la Bienal del Whitney Museum (2004). Tras realizar su primera individual en un museo americano en 2003 –*Drawing Into Painting*, en el Walker Art Center, Michigan–, el MUSAC marca el punto de partida de la primera exposición individual de esta artista en una institución europea bajo el título de *Black City (Ciudad Negra)*, y que será acogida posteriormente por la Kunstverein Hannover en Alemania (Febrero-Abril de 2007) y el Louisiana Museum of Modern Art en Dinamarca (Mayo-Agosto de 2007).

A la hora de realizar cualquier aproximación al universo pictórico de Julie Mehretu, no hay que olvidarse de la biografía de la creadora, pues aunque no es relatada de manera lineal, sus obras pueden llegar a convertirse en auténticos mapas no sólo de su pasado sino de su actitud vital ante el mundo. Cartografías dispuestas en capas sucesivas de dibujo y pintura, reflejos de la historia contemporánea y jirones de la memoria de la artista, donde la superficie, el presente, se vuelve caos, resistencia, lucha, pregunta y conflicto, sustentado por el orden y la razón de un pasado revisitado desde la perspectiva del tiempo.

1ª CAPA: El Dibujo

El dibujo en la obra de esta artista adquiere una relevancia y un protagonismo en la “construcción” de sus obras, abstractas tan solo en apariencia, con pocos precedentes en la historia más reciente de la pintura. Si se hablara de una edificación, el dibujo sería uno de los “muros maestros” que sustentan el trabajo de Julie Mehretu: una herramienta que pudiera tener vida propia –así fue en algún momento de su carrera- pero que en su caso delimita, sustenta y sobre todo, cimenta el posterior despliegue de la obra definitiva. Con él investiga y racionaliza la pintura.

La composición y el tratamiento de este dibujo bebe de las más diversas fuentes entre las que cabe resaltar los cómics –especialmente el manga japonés-, la caligrafía y el paisajismo chino, los libros iluminados etíopes, el graffiti y el grabado del Barroco con uno de sus principales exponentes en la producción de Durero. Pero de entre todas estas hay una que cobra un especial protagonismo: el dibujo arquitectónico. Según la explica la propia artista: “De repente, la arquitectura, los mapas, y los extraños dibujos fueron un vínculo racional con este mundo, porque no hay manera de hacer arquitectura que no funcione. Era una metáfora de los sistemas, de los esfuerzos racionales para construir el mundo dentro del cual existimos, aunque ocurran tantas cosas de manera tan orgánica e irracional”.

2º CAPA: La arquitectura

La arquitectura emerge en los lienzos de la artista a modo de planos de edificios públicos – museos, estadios o aeropuertos- y cuadrículas urbanísticas de ciudades, en especial, aquellos edificios que se muestran más íntimamente ligados a la política y a las tecnologías de poder. Y de entre todas las tipologías, existe una –en su positivo y en su negativo- que se ha convertido en un denominador común: el panóptico y el teatro. “Creo que la arquitectura refleja las maquinaciones de la política, y por eso me interesa como metáfora de esas instituciones. No considero el lenguaje arquitectónico tan sólo como una metáfora del espacio. Se trata de espacio, pero de los espacios del poder, de las ideas del poder, de mimetizar esas ideas. Incluso ahora, los arquitectos que reciben muchos encargos no sólo están realizando trabajos interesantes sino que también están articulando nuestras estructuras y respondiendo al poder de un modo diferente.”

Tanto el Panóptico de Bentham y revisado por Foucault, como el Teatro heredado de las civilizaciones griegas y romanas, son formas altamente geométricas que bien podrían representar la cara y la cruz de las distintas formas de democracia: en la prisión un único sujeto contempla –vigila- a la masa, mientras que en el segundo todo está dispuesto para ser contemplado por el colectivo.

Durante esta parte del proceso creativo, Julie Mehretu se convierte en la auténtica constructora de estos tipos de espacios controlados y teledirigidos en sus pinturas. La artista plantea los cuatro problemas fundamentales: *el de los emplazamientos*, *el de las coexistencias* (ya sea de los hombres entre sí; ya sea de los hombres y las cosas; ya sea de los hombres entre sí: densidad y proximidad; ya sea de los hombres y los animales; ya sea de los hombres y los muertos); *el de las residencias* (hábitat, urbanismo); y *el de los desplazamientos* (emigración de los hombres, propagación de las enfermedades).

Pero este tipo de implantación de los cuerpos en el espacio, de distribución de los individuos unos en relación con los otros, de organización jerárquica, de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus instrumentos y de sus modos de intervención, metáforas de los mecanismos de los sistemas democráticos, producen el siempre olvido de las “minorías” que de un modo u otro acaban por revelarse en las ciudades y topografías de la artista. Comienza la insurrección: “Así que para mí el coliseo, el anfiteatro y el estadio son perfectos espacios construidos metafóricos, claramente pensados para acoger a numerosas personas de forma muy democrática, organizada y funcional. Sin embargo, es en estos mismos espacios donde puedes sentir el caos, la violencia y el desorden en el fondo. Como ir a

ver los fuegos artificiales –sientes la multitud a la vez que sientes las explosiones–”.

3ª CAPA: Resistencia

La biografía de Julie Mehretu se ha desarrollado entre el “pertenece” y el “extrañar”, viviendo entre continentes, naciones, ciudades, casas, lenguas y fronteras, y esto no deja de hacerse evidente en algunas de sus recurrentes iconografías arquitectónicas como los lugares de tránsito –escaleras y corredores–, que bien podrían remitirnos a una minoría dentro de un mundo ordenado por la dictadura de la mayoría.

Las minorías se resisten y acaban por revelarse: surgen entonces una vorágine de abstracciones geométricas, iconografías y líneas tumultuosas que rastrean migraciones y un universo de asociaciones; surge, en definitiva, la lucha y la guerra. Mehretu construye mediante el dibujo ese espacio arquitectónico –ciudades, edificios públicos– donde se produce ese ejercicio del poder y del control, donde se despliegan una relación de fuerzas, donde están presentes las minorías y las mayorías: “La arquitectura representa las premisas del poder, y hay una negociación constante entre los dos. De muchas maneras, todos estos son diferentes elementos de quien soy yo. De este modo pienso en ellos como pinturas de reivindicación.”

Sus densas superficies, habitando los espacios creados por retazos y jirones arquitectónicos, se cubren de formas orgánicas que se convierten en, como la propia artista los llama “personajes” o “soldados rasos urbanos”, fuerza motora de la historia que forja comunidades caminando hacia la guerra, derrocando sus reglas, y creando elaboradas civilizaciones. Se despliegan así relaciones humanas que interactúan con el mundo construido y controlado, y sobre todo las subsiguientes resistencias, explosiones de revolución, que generan y “dibujan” nuevos espacios como motor de una Utopía: “Hoy, la única manera de que las Utopías tengan sentido es desde el punto de vista del pensamiento y de la lucha social. No creo que la idea de Utopía tenga el mismo sentido que tenía hace 80 años. Incluso dentro del deseo de cambio social, ni siquiera creo que exista ya una creencia en la Utopía. No obstante, sigue siendo una fuerza vital para estructurar nuestros deseos en términos de gobierno, de cambio social, de corriente política. Está allí como un deseo subyacente, aunque entendemos que es imposible, o incluso que sería horrible. No es un deseo real, sino una especie de impulso.”

Los espacios cotidianos se convierten en espacios de guerra, en espacios estratégicos; en ellos los enfrentamientos, luchas y tensiones son constantes y aparentemente sin sentido. Sin embargo, si sometemos al análisis esas relaciones cotidianas, nos damos cuenta de que poseen una lógica, que responde a un tipo de racionalidad. En este sentido la utilización de cierto tipo de dibujos en el que este tipo de fuerzas se encuentran en colisión queda perfectamente justificados con las palabras de Julie Mehretu: “Al principio, cuando los personajes estaban simplemente civilizando, creando comunidades o construyendo ciudades, había muchas guerras en la narrativa. De modo que, al principio, los dibujos imitaban y parecían mapas y planos de guerra. Compuse a los personajes en formaciones de ejército, muy militares y agresivos. Estaba revisando las fuentes que iban desde planos estratégicos de la Guerra Civil hasta planes de juego de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano). Me interesaba la naturaleza agresiva y vigorosa de la Historia, de su desarrollo institucional, político, económico y social. Además, descubrí que la mayoría de mis propios ancestros proceden de diferentes culturas que, en un momento u otro, estaban en guerra. Esto también juega un papel importante en los planos arquitectónicos que yo selecciono para las pinturas. Me importan especialmente los edificios y la arquitectura en la cual la rigidez militar ha sido utilizada en la construcción para imponer unos principios sociales fascistas y puristas. Y a la vez, hay muchos personajes y marcas en el trabajo que luchan en contra de esta idea –algunos que son biomórficos, monstruosos, orgánicamente sobrecrecidos. Hay personajes y marcas en el trabajo que nunca podrías organizar ni movilizar para luchar contra nada. Resisten el orden de forma inherente debido a su gesto”.

Julie Mehretu / La publicación

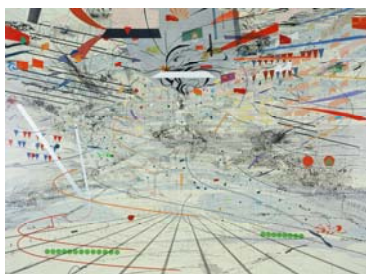

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. de los Reyes Leoneses, 24. 24008 León – España
T. +34 987 09 00 00 F. +34 987 09 11 11 www.musac.org.es

Con motivo de esta muestra se publicará un libro coeditado por **MUSAC** y publicado por **HAJTE CATZ VERLAG** titulado *Julie Mehretu*. Dicha publicación incluye ensayos de **Lawrence Chua** (profesor de la New York University, EE.UU., además de escritor), **Key Sophie Rabinowitz** (Profesora en Parsons School of Art and Design de Nueva York, editora de la revista *Parkett*), **Marcus Steinweg** (escritor y filósofo), así como del comisario de la muestra, **Agustín Pérez Rubio** (Conservador Jefe del MUSAC).

Tracey Shiffman, especialista en el diseño de publicaciones para museos e instituciones culturales, así como en la edición de libros de arte, arquitectura y diseño es la responsable de la dirección artística y el diseño de este catálogo. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran *Fog: Flowing In All Directions* sobre el arquitecto Frank Gehry, o *Le Corbusier*. Además de su trabajo en publicaciones, Shiffman ha diseñado la imagen corporativa del *Sundance Film Festival* en su edición de 2002 y durante 8 años ha sido la diseñadora gráfica de la revista *Art Issues*.

IMÁGENES PARA PRENSA

***NOTA:** Las palabras de la artista son extractos tomados de las entrevistas que Julie Mehretu concedió a David Binkley y Kinsey Katchka en 2003, Lawrence Chua en 2005 y a Agustín Pérez Rubio en 2006.

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