

Percepciones de la Ciudad

Encuentro de artistas de Túnez y España para trabajar sobre un asunto común, la ciudad, y para conocer sus percepciones, cómo interpretan las obras, propias y ajenas.

Artistas de 'Percepciones de la ciudad'

Anivel artístico, “Percepciones de la ciudad” es una iniciativa que se enmarca en el contexto de una serie de encuentros iniciados en Túnez, en septiembre de 2005. Entonces se celebró una exposición en la Galería Ben Soltane de Sidi Bu Saïd, en la que participaron artistas de España y Túnez.

Ahora el proyecto se ha realizado, de manera conjunta, entre el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y JISER Reflexions Mediterrànies (asociación nacida entre Barcelona y Túnez en 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de iniciativas en los ámbitos cultural, artístico, investigador, educativo, humano y social y fomentar la movilidad, el diálogo y la reflexión conjunta entre profesionales de los países del Mediterráneo). Éste es un proyecto más integral y complejo que comprende no sólo la presentación de lo creado, sino la realización conjunta de todo el proceso. Así, del 13 al 23 de mayo de 2006, siete artistas españoles y siete tunecinos viajaron a Barcelona para trabajar en torno a un asunto común como es la ciudad, esta ciudad. Se trataba de conocer sus percepciones, cómo miran lo urbano, cómo interpretan la realidad, tanto si es propia como ajena... y, sobre todo, cómo recrean lo observado en su obra que se convierte así en su propia percepción de la ciudad.

La creación descontextualizada pero insertada en un espacio urbano

Entrevista a Chiraz Chouchane, CCCB, Barcelona./

CRISTIAN PONS

permite a los artistas establecer un diálogo, un intercambio que enriquece personal y profesionalmente. La movilidad de éstos, y de sus obras de arte, la creación conjunta... ha permitido transformar la idea original en un producto nuevo, en el que el artista ha cambiado y se ha empapado de muchos estímulos, ha conocido otras miradas urbanas, ha dialogado en diferentes lenguas, ha transformado, en definitiva, su visión del otro y de sí mismo... y, por tanto, ha creado algo nuevo que, sin embargo, tiene mucho de viejo.

Estas obras, realizadas en el Centre Cívic Fort Pienc, se expusieron al pú-

blico en la inauguración del 20 de mayo. La *performance* que se realizó con banda musical en directo de Skander, permitió crear una obra de gran formato en la que participaron todos los artistas, fundiendo así las miradas en una sola composición, testimonio de este encuentro. Otras actuaciones, como la del grupo musical Skin Like Cream, la pieza de danza fusión contemporánea-flamenco y la proyección de un documental pusieron fin a la inauguración.

La exposición, que pretende ser itinerante y urbana, viajará a Zaragoza (Galería Monica Kurtz), para terminar en Túnez capital, donde nació. Éste pretende ser un proceso conti-

Mohamed Ben Soltane, Ferran Roca, Omar Bey, Olga Remón, Anis Menzli, Diego Sainz, Xavier de Luca, Farah Khélil, Sami Majri, Mohamed Mouhli, Paco Serón, Javier León, Chiraz Chouchane y Paula Durán.

El conocimiento de otras simbologías, a través de sus ofertas culturales y artísticas, enriquece la propia

Ferran Roca y su obra / CHRISTIAN PONS

nuo que crezca en el espacio y en el tiempo. Si hoy el intercambio y el diálogo ha sido entre Túnez y España, se espera que en el futuro el número de países, artistas y obras que se encuentren en torno a un tema común sea mucho mayor.

De percepciones, debates, creaciones y otras reflexiones

El trabajo artístico ha sido el elemento clave de este encuentro, pero no el único. La creación de espacios de reflexión conjunta ha permitido también debatir sobre el arte, sus técnicas, procedimientos, las percepciones que muestra la obra... Informalmente, el diálogo ha sido continuo, pero formalmente dos han sido las mesas redondas en torno a un tema, "Relaciones Norte-Sur: percepciones y creación artística", y a dos ciudades, Barcelona y Zaragoza.

La sala de actos del IEMed acogió la presentación pública del proyecto a cargo de su director general, Senén Florensa, y del presidente de JISER, Xavier de Luca. En Zaragoza la presentación tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC). Enrique Nogueras, director del mismo, acompañó a Josep Giralt, director de actividades culturales del IEMed y a Xavier de Luca. Fue una dialéctica verbal enriquecedora, que continuó con el diálogo musical en tablado entre Skin Like Cream y el cuarteto oscense Jópénu Quartet. Diferentes estilos musicales que recrean la tradición y la modernidad de la ciudad sonora. La *performance* de Paco Serón y Diego Sáinz nos acercó a los versos pictóricos de una Orquesta Yugoslava de Cámara. A lo largo de estos días de percepciones, debates, creaciones y otras reflexiones, hemos intentado acercarnos a las ofertas culturales y artísticas de Barcelona: Erice y Kiaros-

tami en el CCCB, representaciones árabes contemporáneas-Iraken en la Fundació Tàpies..., pues el conocimiento de otras simbologías creativas siempre enriquece la propia.

Retazos perceptuales sobre el 'Otro' creado

OLGA REMON: Lo que explica una obra, no es lo que el espectador observa a través de la mirada sesgada de sus ojos, sino el bistrú que permitiría, en una hipotética operación a corazón abierto del artista, observar el interior más inquietante que nos acosa y de alguna manera nos hace sobrevivir. Pero ya sabemos que eso es imposible, así que dispuestos (de manera sesgada frente al artista y frente a su obra), se nos ocurren al menos tres, cuatro o cien explicaciones que son escasas a través del instrumento de la palabra. Proponemos, por tanto, al lector adentrarse en los retazos, minúsculas miradas recreadas de las obras. Líneas que intentan mostrar al que las lee nuestra interpretación de los otros, sin pretender coincidir o llegar a la esencia de las mismas.

SAMI MAJRI: ¿Qué significan las ventanas que ha abierto Olga en los bustos de yeso? Estas aperturas geométricas evocan seguramente la huella formal y racional de la ciudad sobre cuerpos marcados y mutilados por los efectos del entorno urbano. Estos bustos fríos e impersonales son una visión metafórica, gráfica y geométrica de la urbanidad afectiva y de la afectividad urbana.

MOHAMED MOUHLI: ¿Qué puede poner en osmosis dos cuerpos, dos acti-

El artista siente una sed incontrolable que lo convierte en un ser en perpetua búsqueda del 'Otro'

MOHAMED MOUHLLI

tudes con puntos de referencia bastante distintos? Yo diría que la carencia. Una sed incontrolable que nos convierte en seres en perpetua búsqueda del 'Otro'. El artista que baila está maravillosamente presente, ahí, forzando los límites de su lugar de existencia, aspirando a invadir un espacio que va más allá del escenario. Lo que Jesús nos comunicó va más allá de cualquier idioma; el estado de intrascendencia se instauró a través de un cuerpo que enseguida se encontró solo, intentando concretar constantemente emociones que surgen por doquier. De vez en cuando el artista zapateaba, como para insistir sobre el hecho de que seguía ahí, presente y decidido a exteriorizar lo que lleva dentro. El espacio de la sala se convirtió para Jesús en un lugar absolutamente predilecto, existía a través de la música, del suelo, de la mirada del público y de la inmensa oleada de aplausos.

ANIS MENZLI: En ocasiones, da la impresión de que Javier juega con el formato, en absoluto desde una perspectiva de fuerza o de potencia, sino todo lo contrario. No pretende domar y adaptar el material a su concepto. Contempla su obra, a veces está distante, se acerca, se inclina, se endereza. Su elección de formato y de materiales es signo de una orien-

Obra de Omar Bey./ XAVIER DE LUCA

tación hacia lo frágil, lo suave y lo etéreo. Usa papel japonés, que da un aire de fragilidad, así como de transparencia y frescor. Ve la luz una piel fina y frágil, va más allá de las limitaciones del formato y muestra un interés particular por el mundo de la danza.

En una ocasión Javier me dijo: "Un artista vive como un artista y un bailarín vive como un bailarín". Yo diría que crea obras que bailan y que hacen pensar en otra dimensión del ar-

te, el arte de la sensibilidad, el arte de lo sensible.

JAVIER LEÓN: La obra de Ferran es una mirada amable y festiva de la ciudad de Barcelona, un conglomerado de elementos dispersos en un fluido sin orden aparente pero que encierra una traza casi ortogonal. Parece buscar la necesidad de poner orden al caos inherente al hombre; decorada y brillante pero que no obstante encierra una cierta sobriedad. Es la ciudad de Barcelona.

PACO SERÓN: Anis escoge el grafismo moderno, el diseño de las realidades contemporáneas que nacen de los hechos consumados por la publicidad, los *mass media* que adjetivan el hacer cotidiano de la gente de Túnez para exponer su discurso artístico. Anis quizás no sea tampoco estrictamente un artista contemporáneo, sino más bien un costumbrista contemporáneo cuya búsqueda de nuevos recipientes para la contención de mensajes subliminales,

más allá del soporte plano, le convierte, como apuntábamos, no en un artista sino en un investigador inteligente de formas de representación externas e internas al ser humano.

FARAH KHÉLIL: Paco es químico, y como él mismo dice, "La química es muy importante". Esta doble vida que lleva, entre química y artes plásticas y *performance* (directamente unida a su experiencia en el teatro), no es del todo contradictoria. En

Un bailarín crea obras que hacen pensar en otra dimensión del arte, el arte de la sensibilidad

ANIS MENZLI

efecto, se puede ver claramente en su obra... Cuerpos sin órganos, entre presencia y ausencia. Una especie de cartografía corporal. Cabezas desconocidas, entubadas, como si estuviesen alimentadas por la misma condición urbana inherente a la sociedad de consumo.

OMAR BEY: Inmovilizados con la ayuda de resina plástica, los personajes de Mohamed están en movimiento, o más bien son errantes, casi espectrales debido a su inexistencia. La ropa, materia prima del artista, parece no contener cuerpo alguno. Al desarrollar esta envoltura casi carnal, Mohamed pone el acento sobre los personajes insinuados, como una huella que los identifica. La manera en que representa el drapeado nos recuerda las esculturas de la Grecia antigua o del Renacimiento italiano, y dota a sus obras de una faceta casi clásica, pero muy contemporánea por las técnicas y los materiales utilizados. Al contemplar la obra de Mohamed, no puedo evitar pensar en la famosa huella eterna dejada por Neil Armstrong sobre la luna, prueba de la voluntad o simplemente de la existencia de ese animal extraordinario llamado "hombre", capaz de sembrar destrucción en la misma medida que alumbrar creaciones asombrosas.

MOHAMED BEN SOLTANE: Si hubiese que describir el trabajo fotográfico de Xavier de Luca con una sola palabra sería "líneas". Líneas en plural, porque es su multiplicación, su torsión siguiendo la ley de la perspectiva lo que crea el ritmo, la fuga, la distancia. La finura de las proposiciones del artista catalán se ve reforzada en esta exposición por la elección de una presentación en trípticos. Así se

crea un diálogo entre lleno y vacío, blancos y negros, cuadros y muros.

XAVIER DE LUCA : Omar nos ofrece la ciudad en dos imágenes. Dos cuadros que forman uno, el díptico comunicativo. Es la soledad del individuo urbano frente a la multitud de la gran ciudad. Los colores tristes del viajero en constante movimiento y el colorido festivo de la noche. Dos obras de arte que recrean una visión antagónica pero complementaria de los habitantes de la urbe, de nosotros mismos.

FERRAN ROCA: Chiraz transmite un mensaje mestizo, mezcla de sus orígenes tunecinos y de sus aires parisinos. Su obra habla ya de sí misma, en la que valora y tiene en cuenta por encima de todo las fuentes de inspiración del individuo en su sí más interior, en cómo cada persona externaliza sus impulsos internos, expresándolo con unos tonos vivos, rojizos y negros, y destacando siempre alguna parte del cuerpo humano. Cada parte del cuerpo humano acaba siendo el protagonista y llevando el mensaje al observador, envía cierta energía que expresa al mismo tiempo una denuncia, un mal que afecta a esa parte del cuerpo que tiene el protagonismo en la tela.

PAULA DURÁN: Ben Soltane, en el marco de su proyecto artístico "les murs parlent art", ofrece una serie de fotografías que nos hablan de los muros de Barcelona. Pero su mirada va más allá de lo observado. El artista ve, recrea, compone las obras de los grandes artistas contemporáneos a través de los muros. Mohamed entonces ve un cuadro de Tàpies, Fontana, Daniel Buren, Picabia... en los

trazos murales que son fruto del azar. Es en los sitios más insólitos donde encuentra lo artístico, y ahí reside su riqueza y su apertura a otras culturas.

Si algo define la obra de Farah, es el color, los trazos lineales, los números, los elementos informáticos... todos ellos están presentes en su percepción de su ciudad numérica. La calle se nos presenta a través de sus elementos más cotidianos: el peatón, el semáforo... es lo cotidiano de la ciudad, de cualquier ciudad.

CHIRAZ CHOUCANE : La obra videomusical de este joven grupo presenta en el marco de la exposición una de las claves más importantes para comprender gran parte de la percepción de la ciudad: la percepción videosonora.

Esta obra sonora que oscila entre la distensión y la nada lleva en ella un espacio rizomático perdido en la ciudad, que lleva a la percepción inmediata de un espacio-tiempo pulverizado entre lo inabarcable y la materia; una ciudad perdida entre la multitud, porque vivimos con la muerte, en casa de seres cercanos a los que queremos como a nosotros mismos, en una ciudad cercana a la creación, muy lejos de estar cerca de ellos alguna vez...

SAMI MAJRI: La primera ambición de las fotografías es representar la vida urbana tunecina a través del prisma estético de los barrotes verticales. Estas fotos constituyen más bien una investigación geométrica que representa la voluntad de enfocar la ciudad de Túnez desde un ángulo diferente. Los minaretes se separan del paisaje urbano y se vuelven hacia el -a menudo fascinante- cielo de Túnez. ■