

EL PROBLEMA ESTÁ EN EL MEDIO

La copia nos dice: “estoy disfrutando esto”
(Marina Gržinić)

Imitación, copia, remake. Palabras que refieren una determinada vinculación entre un producto cultural y otro precedente. Análisis del tipo de vinculación en el orden de la reproducción, la repetición, el plagio, el fake o falsificación, la interpretación o la inspiración, el simulacro, la parodia, el pastiche, el burlesque, la sátira, la cita extensa... han abundado desde que se publicara el famoso "Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura" (1755) de Johann Joachim Winckelmann. Abordar la noción de “original”, ya sea para criticarla o añorarla, parece de tránsito obligado, un fin en sí mismo. También aislar el carácter fenomenológico de esa copia-sin-original¹ en que se constituye el simulacro, relacionado con el fin de la historia² y la imagen en bucle eterno.

Con “El problema está en el medio”, mi proyecto para HPC, propongo repensar estas categorías en tanto sujetos en una relación histórica, o lo que es lo mismo, repensar la relación en sí. El proyecto consta de tres fases, a modo dialéctico, que pasaré a referir:

1. Correspondencia

Parto de un trabajo previo, el film “Pretty Woman y otras historias, un film con Alexander Kluge”, que plantea la premisa de un hipotético remontaje del film norteamericano a manos del director alemán. “Pretty Woman y otras historias...” cuestiona la categoría de copia, pues es más bien una re-escritura. Sus imágenes estarían en el grado de la supervivencia respecto a su propio pasado (Pretty Woman, films de Alexander Kluge, archivo), arrancadas del disimulo de su constructo original y reubicadas con violencia en un nuevo discurso. Resuenan aquí las palabras de Marina Gržinić, que ve en el vínculo entre “original” y “copia” una relación “asimétrica, de dominación y

---

¹ “(...) una representación que parece referir un modelo real pero está solo simulando su referencia. Según Giuliana Bruno, los replicantes en Blade Runner ‘son un completo fraude. Parecen humanos, hablan como humanos y tienen sentimientos, pero no historia’ (...) Su futuro está en la posibilidad de adquirir, alcanzar un pasado; su futuro está en la constante tentativa de formar una identidad persistente en el tiempo” (“Fiction reconstructed: Eastern Europe, Post-socialism and the Retro-avantgarde”. Marina Gržinić, 2000, cit. en “What is Modern Art (group show) - Preface”, Inke Arns, 2006). Extraigo conclusiones bien diferentes de la idea expuesta por Bruno, via Gržinić. La figura del replicante apela a la única eternidad materialmente susceptible de ser vivida: lo provisional. La falla no reside en la búsqueda de un pasado, sino en el conocimiento exacto del momento del off. Contradice toda lógica de la vida en serie, puesto que lo provisional se sustenta en una repetición infinita del ciclo de nacimiento y muerte. Tal es la política del replicante. Se rebelan para conseguir un espacio nocturno en un canal de televisión que perdure más allá de la existencia. Anhelan la tranquilidad y el descanso de la inopia y del no-tiempo. No buscan historia, reivindican la ahistoricidad.

² “Da la impresión de que la mayor parte del arte actual se aboca a una labor de disuasión, de duelo por la imagen y el imaginario, a una labor de duelo estético, las más de las veces fallido. Esto acarrea una especie de melancolía general en el ambiente artístico, el cual parece sobrevivir en el reciclaje de su historia y de sus vestigios. Pareciera que estamos dedicados a una retrospectiva infinita de lo que nos precedió, pero esto es cierto para la política, es cierto para la moral, para la historia, y para el arte también, que no detenta ningún privilegio. Todo el movimiento de la pintura, por ejemplo, se ha retirado del futuro y desplazado hacia el pasado: con la cita, la simulación, la apropiación, al arte actual le ha dado por retomar, de una manera más o menos lúdica, más o menos kitsch, todas las formas, todas las obras del pasado, próximo o lejano, y hasta las formas contemporáneas, eso que Russel Connor, un pintor norteamericano, llama "el rapto del arte moderno” (“La ilusión y desilusión estéticas”, Jean Baudrillard, 1994)

sumisión”³. Comparto parcialmente la opinión de Gržinić. El objetivo de esta primera fase reside precisamente en problematizar dicha asimetría. Para ello, como por encima de todos los adjetivos una relación es una suerte de correspondencia, le enviaré a Alexander Kluge una carta con el film. Mi propósito no es solo establecer un contacto (mostrarle mis respetos, mi admiración) sino también cerrar una vía de escape a la lógica del raptó que opera, de acuerdo a Baudrillard, en toda copia. Así, esta carta puede ser contemplada también como una especie de petición de rescate.

2. Desplazamiento

La relación de dominación y sumisión que Marina Gržinić ve entre copia y original no atisba que diferentes temporalidades atraviesan una y otra. Que la copia como categoría (también el original) no se ajusta nunca del todo a la amplia gama de variables en una vinculación tal. Deseché por eso mismo para este proyecto casos de repetición excesivamente literales. Quise por el contrario proyectar ejemplos de re-escritura, tentativas de diálogo con obras precedentes, donde nada intenta suplantar a nadie y la repetición se contempla como un acto de re-actualización. Un desplazamiento fundamental los abre a la diferencia. Un desajuste básico.

Para evidenciar este desplazamiento he contemplado invitar a un experto en el tema de la copia, el original, la reproducción, etc... Se trata del historiador y museólogo Walter Benjamin, que ofrecerá una lectura en el Museo de Reproducciones de Bilbao titulada “The Unmaking of Art”*, sobre la relación de la copia con la historia del arte y el arte de museo.

En paralelo, iré realizando periódicamente en el la oficina de Consonni combinatorias provisionales de dos-tres obras (fílmicas, videográficas) que parten de la re-escritura de productos culturales precedentes. Con la confrontación de original y re-escritura intento evidenciar lo que trae a colación el título del proyecto: que el problema está en el medio⁴: el diálogo entre original y re-escritura desvela la historicidad de la construcción de todo discurso y con ello somete a prueba y cuestiona los poderes y las dinámicas de tensión que lo producen. Evidencia, pues, que contemplar la relación entre ambas categorías únicamente desde la coyuntura de una intertextualidad que se presume ad infinitum supone reducir el potencial de la resignificación.

El espacio así configurado se ofrece al público además como lugar de mediación y encuentro con el archivo de obras con las que trabajaré, La idea es no ceñir la espectadoriedad ni al propio espacio ni a los montajes que se realicen. El archivo estará a disposición de quien lo solicite para que pueda hacer uso de él de acuerdo a los ritmos de su rutina, en propia casa.

3. Performatividad

Me pregunto entonces lo siguiente: ¿y no es resignificar, acaso, performar el significado, es decir, poner en escena, en tiempo presente, lo que se rompe de ciertos espacios aparentemente consolidados de significación?. La doblez en la juntura de ambas obras, un efecto espejo desde luego fascinante, obliga al salto, un movimiento que solo tiene sentido en el acto mismo, como el de un funambulista. El original sería no tanto la obra primera sino aquella sobre y /o con la que hay algo que se puede y se debe decir al respecto de lo que acontece en el espacio (temporal) donde la copia se presenta.

---

³ “Procesos de encarnación en fronteras: Tanja Ostojic y la diferencia mínima”, Marina Gržinić, 2009

⁴ “El problema está en el medio” juega además con los múltiples sentidos de la palabra “Medio” (es realmente una palabra muy abierta). Mitad, centro, media, de utilidad para un fin, modo, ambiente, sustancia, renta, formato...

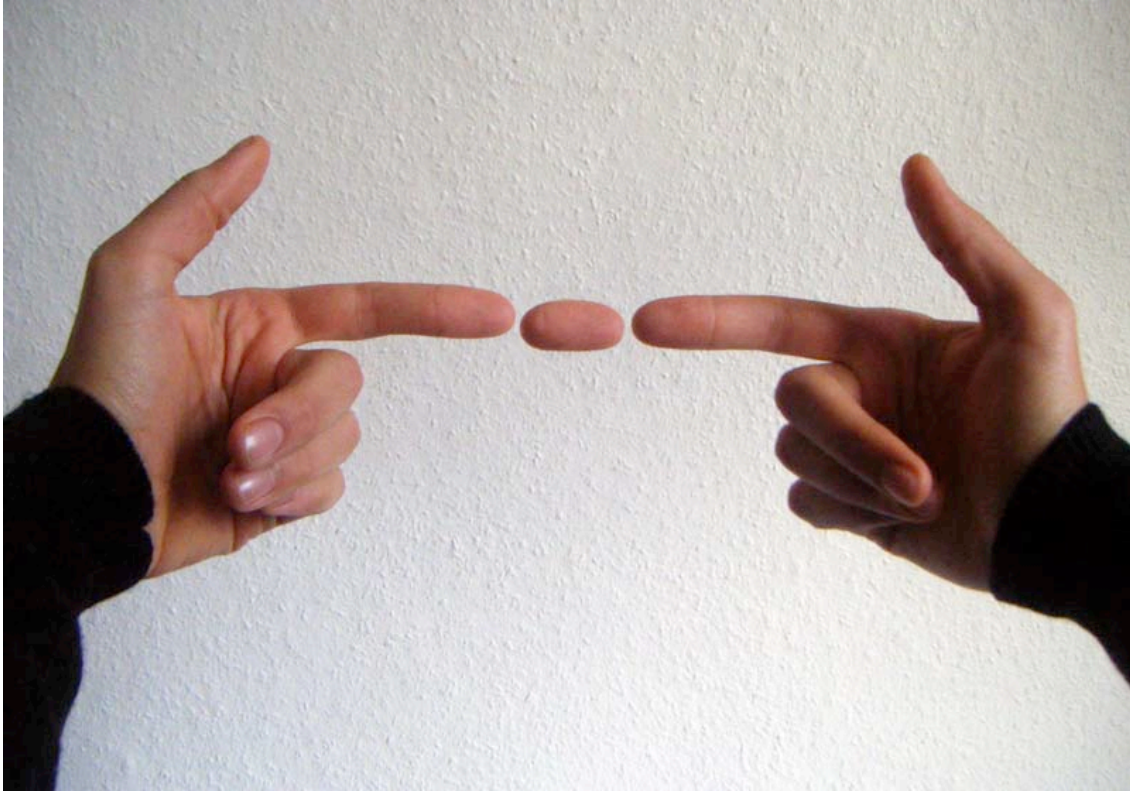
El sentido por tanto de esta tercera fase es enfatizar la performatividad como elemento motor de una relación copia-original, frente a interpretaciones que priorizaron definir las categorías a modo de peones enfrentados.

Así, dadas unas condiciones materiales de producción (primera y segunda fase), he propuesto como síntesis del proyecto llevar a cabo la re-escritura en diálogo teatral de un capítulo de “La Estética de la Resistencia”(1975-1981), ese “hilo rojo de la historia”⁵, escrita por Peter Weiss⁶. La re-escritura se realizará a través de varios ensayos en el que trabajaré los dos personajes de la obra (una enfermera sueca y una comunista exiliada alemana) en diálogo con las actrices, que he solicitado sean de la misma nacionalidad que sus personajes. El proyecto se cerrará con un ensayo final.

---

⁵ Juan Pedro García del Campo - Quimera - <http://info.nodo50.org/El-hilo-rojo-de-la-Historia.html>

⁶ No es casual la elección de Weiss: él re-escribió en obra dramática “El Proceso” de Kafka (“El Nuevo Proceso”)

Programa

Sesión 0.

Una serie de materiales referenciales y trabajos audiovisuales a consulta como: **“2026” de Maha Maamoun; “Copycat” de Tjasa Kancler & Anja Steidinger; “Ya viene, aguanta, riégume, mátame” de Los Hijos y “El enemigo” de Vicente Vázquez y Usue Arrieta**

Desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril, en consonni

Sesión 1.

Coloquio sobre el film “Pretty Woman y otras historias, un film con Alexander Kluge” de Pablo Marte. Lectura de carta de Pablo Marte al cineasta y escritor Alexander Kluge.

Jueves 21 de marzo, 19:30. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

Sesión 2.

“La deconstrucción del arte” conferencia de Walter Benjamin, filósofo y teórico del arte sobre original y copia.

Jueves 11 de abril, 18:00. En el Museo de Reproducciones de Bilbao (C/ San Francisco 14).

A partir de las 20:00. Pícolabis y debate. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

Sesión 3. Re-escritura de un fragmento de “La Estética de la Resistencia”, del dramaturgo Peter Weiss. Ensayo público de una reescritura colectiva junto a la artista Karin Dolk y la formadora lingüística freelance Alicja Bradel.

Sábado 20 de abril, 19:30. En consonni (C/ Conde Mirasol 13).

consonni HPC

consonni es una productora de arte localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a artistas a desarrollar proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. Jon Mikel Euba, Matthieu Laurette, Hinrich Sachs, Andrea Fraser, Sergio Prego, Ibon Aranberri, Itziar Okariz, Saioa Olmo, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Virginia Villaplana, Nacho Magro, María Ruido, Itziar Barrio, Alex Reynolds, Asli Cavusoglu, Asier Mendizabal, Martha Rosler, Phil Collins, Jeleton etc. **HPC** se presenta como una colaboración de menor escala (en cuanto a recursos y temporalidad) en comparación con los proyectos producidos por consonni que suelen ser de larga duración y deslocalizados. Es esta una forma de experimentar sobre el hecho de tener por primera vez un local a pie de calle y sobre la noción de “programación”. Comprobar los usos y posibilidades del espacio en el momento de compartirlo.

HPC responde a "Habitación propia compartida". Un guiño a Virginia Woolf. Reivindicación del espacio propio (público y privado) que las mujeres necesitamos para trabajar, reflexionar y crear.

HPC invita a una serie de profesionales a desarrollar un programa concreto para el local de consonni. Una cadena conceptual entre programaciones. Allá donde lo deja la primera, lo retoma la segunda, etc. Cadena programática que comienza en marzo de 2013 con Pablo Marte, sigue con Johanna Gustafsson Fürst , etc. Veremos donde acaba esta interpretación particular de un *cadáver exquisito*...

Con “**El problema está en el medio**”, el proyecto de **Pablo Marte** para **HPC**, propone repensar categorías como imitación, copia, remake, reproducción, repetición, plagio, fake o falsificación, interpretación o inspiración, simulacro, parodia, pastiche, burlesque, sátira... Palabras que refieren una determinada vinculación entre un producto cultural y otro precedente. Cita extensa en tanto sujetos en una relación histórica, o lo que es lo mismo, repensar la relación en sí. Muy apropiado empezar con este tema cuando precisamente el programa de consonni en el local se inspira en un producto cultural previo (la novela de Woolf).

PABLO MARTE

Pablo Marte's work (Cadiz, 1975) revolves around the way that processes of image significance and discourse production are articulated –and rearticulated–, through a symptomatic, expansive, heterogeneous assembly practice. He has shown his work, individually and collectively, in contexts such as “Marginalia” (Donosti, 2013), Festival Pantalla Fantasma (Bilbao, 2013); EspaiDos (Terrassa, 2010); CA2M (Mostoles, 2010); Lobart (Berlin, 2010), among others. In 2012 he was the curatorial resident at the Fundación Bilbaoarte, where he developed the sporadic exhibition cycle “Enter the Ghost, Exit the Ghost, Re-Enter the Ghost”. <http://www.pablomarte.com/>

contacto prensa: María Mur Dean / maria@consonni.org / +34 626 91 36 65