

pablo marte

beca fonca-cenart, mèxic

vivir es pasar de un espacio a otro sin golpearse --- georges pèrec

bailar de lejos no es bailar es como estar bailando solo --- no sé quién dalma

moraleja: hacemos lo que nos aplauden y la gran tragedia es no dar con nada
que merezca el aplauso --- antonio ortega

la imagen videográfica no documenta lo real, actúa como agente mnemónico
--- angela melitopoulos

el derecho del arte no procede de ningún otro lugar más que de la propia
llamada de las fuerzas humanas a la propia felicidad --- peter sloterdijk

statement

trabajo sobre todo el vídeo, la acción y la intervención en espacios públicos.

tengo claros referentes cinematográficos. me interesan especialmente jean luc godard, en su crítica de la representación (evidenciando siempre los mecanismos de producción de imágenes) y chris marker en su ejercicio reflexivo relacionando memoria e imagen.

mi práctica gira entorno a la figura del cuerpo en relación al espacio. aquí es inevitable pensar en bruce nauman, al cual de alguna manera homenajeo en *unplayed* (2006), vídeo donde se me ve bailando un tema musical que no oímos.

hasta ahora he tratado el cuerpo en movimiento. un cuerpo dinámico que atraviesa los espacios, los recorre, en una actitud que, desde el humor, el baile o el juego, no esconde un perfil político. un cuerpo que se resiste a ser insertado, a ser conducido, que en su movimiento desvela las pautas de comportamiento establecidas en cada espacio.

un cuerpo, también, urbano.

el cuerpo en mi trabajo nunca aparece desprovisto de una identidad. durante un tiempo traté la cuestión de la identidad desde perspectivas cercanas a la teoría de género. en *mujeres que se pintan el bigote* (2005) o *love the mainstream* (2006) hablo, entre otras cosas, de una identidad modificable a través de una actitud performativa. no obstante, poco después, empecé a considerar la identidad no tanto como una cuestión de vestimenta o declamación como de confrontación/negociación entre instituciones, a partir de la idea (escuchada en alguna parte) de que, en el fondo, todos somos una institución, es decir, que la identidad antes de construirse se instituye.

tengo un cierto estilo naïf con el que me siento muy a gusto. intento que mi trabajo ofrezca unos contenidos de interés, pero nunca a costa de perder esa finalidad última (felicidad) de la que habla peter sloterdijk, y que suelo reubicar en la noción de empatía. me desmarco completamente ya no sólo de un feminismo de los ochenta y noventa que consideraba toda representación del cuerpo como una agresión, sino de la noción de trauma respecto a los cuerpos en los noventa, esa especie de capítulo de star trek en la que ante la amenaza cyborg los frikis terrestres se reafirmaron mediante un desmembramiento público.

yo no me quiero colgar de la espalda ni ponerme los pómulos en la cabeza. prefiero bailar. la música es un elemento de importancia en mi trabajo, así como el lenguaje, el uso de frases y juegos de palabras. y no lo son porque sí: conforman aglutinadores de empatías: la música, la palabra y, como decía nicolas bourrieud, la imagen.

producción

- vídeo** **la caja-tiempo** (25', dvd, 2004)
- vídeo** **mujeres que se pintan el bigote** (3', dvd, 2005)
- vídeo** **la triste imposibilidad de cala y niet** (3'41", dvd, 2005)
- arte del recorrido** **paseando de mi casa de ahora a mi casa de antes** (3', dvd, 2005)
- arte del recorrido** **sábado 23 de abril, san jordi** (3', dvd, 2005)
- arte del recorrido** **domingo 24 de abril** (10', dvd, 2005)
- vídeo** **el hijo que no pudo ser paco** (6', dvd, 2005)
- vídeo** **de pié** (4', dvd, 2005)
- vídeo** **love the mainstream** (6', dvd, 2006)
- vídeo** **make you off** (2', dvd, 2006)
- acción** **sol-lavapiés, grita en los espacios públicos** (con iván gómez, 8', dvd, 2006)
- deriva** **paseata** (con colectivo armando, fotografía y vídeo, 2006)
- acción** **picapared** (con colectivo armando, fotografía y vídeo, 2006)
- performance** **raghupati** (20', dvd, 2006)
- acción** **invasiones armandas** (con colectivo armando, 25', dvd, 2006)
- vídeo** **unplayed** (14', dvd, 2006)
- vídeo** **borrando mundo** (4', dvd, 2007)
- instalación-dibujo** **mapa de ideas-nada** (2007)
- vídeo** **cabeza abajo** (10', dvd, 2007)
- conceptual art** **das schweigen** (2007)
- vídeo** **yo yo y yo** (5', dvd, 2007)

mujeres que se pintan el bigote (2005)

a partir del bigote se puede imaginar una tabla rasa donde nada haya que condicione a ser de alguna manera, un mundo en el que no existe el género, ni la preocupación por la diferencia, puesto que la diferencia ya no está sólo entre individuos, sino en el propio individuo. el vídeo se presenta en formato trailer. va acompañado de los datos biográficos de ambas mujeres y los diez principios fundamentales del grupo.

- entre los años 1999 y 2001, funda la asociación para la negación de la ciudadanía (anc), la asociación negativa de barcelona (anb), la asociación no al no (ann), y la asociación "no te digo que no porque no" (andqnpn)
- en mayo de 2001, una manifestación convocada por la asociación negativa de barcelona con motivo del festival de cine de la mujer provoca la expulsión inmediata de flora del movimiento feminista. flora, única manifestante, porta una pancarta que dice: "el feminismo es una congestión mental". atraviesa el salón de actos donde se presenta el festival y trata de subir al escenario, siendo expulsada de la sala por dos corpulentos miembros de la seguridad
- en enero de 2002 el movimiento feminista de barcelona le interpone una denuncia por injurias y trato despreciable, a raíz de la siguiente frase, declarada por flora en raval radio: "movimiento y feminista son palabras contradictorias: el feminismo es lo más estático, pesado y pétreo que he conocido en mi vida".

extracto de los datos biográficos de flora intestinal

paseando de mi casa de ahora a mi casa de antes (2005)

recorrido emocional. mi casa de ahora se encuentra en la eixample. mi casa de antes en el paralelo. la idea de la imagen no tanto como documento sino como agente mnemónico cobra aquí todo su sentido. la construcción del recorrido (visual, como un videoclip) imita estéticamente viejas imágenes de un pasado que incluso ni viví (un pasado del que sólo conozco su imagen envejecida). el tiempo real queda, entonces, abstraído y las imágenes pasan a formar parte de un mundo mental, sin tiempo. ¿esto las hace incompatibles con la memoria?. todo lo contrario: la perpetúan.

el cine se construyó a imagen y semejanza de un tipo de memoria, en cuya evolución se pensó el hiperdetalle como fin último de ésta. hablo de una imagen nítida, hiperrealista. sin embargo hay memorias (como la que atiende al afecto, la memoria emocional) que no se fundamentan en el detalle, sino en el conjunto.

es el tipo de memoria que solían buscar los super8 familiares: la sensación de estar creando el recuerdo del futuro.

el hijo que no pudo ser paco (2005)

cumplo 30 años y de repente me veo trabajando de seguridad. ¿cómo no enfrentar esa realidad a las expectativas creadas y alimentadas en la adolescencia y la primera juventud? el vídeo es una carta de un hijo a su madre. distorsioné mi voz a propósito para crear una cierta distancia y potenciar una imagen mental. también deseaba visualizar otra forma de alcanzar los 30, lejos del triunfalismo laboral y la somnolencia emocional con que esta etapa suele ser retratada en los mass media. quería ofrecer por el contrario una imagen de sorpresa, quizás, realmente, un atisbo de primera madurez. el personaje (o sea yo o sea el personaje o sea yo) evoluciona desde la perplejidad (“¡mamá, tengo 30 años!”) a una breve idea de la felicidad (“sí, mamá... soy feliz a veces y a veces no lo soy tanto”).

love the mainstream (2006)

m of mainstream
m of madonna
m of myspace
m of make you off
m of more always more
m of mainstream doesn't mean menstruation
m of me

videoclip en el que bailo el tema "hung up" de madonna. el personaje (o sea yo o sea el personaje o sea yo) es un trabajador alienado que combate su apatía a través del baile. pero a su vez hago hincapié en la inercia como peligro siempre acechante en una dinámica de vida como la que estamos obligados en cierta manera a vivir. la inercia para asumir como por defecto una estructura vital en la que nos volvemos cuestión de on/off
aunque no lo parezca es un vídeo divertido y optimista. ese punto naïf que me chifla.

sol-lavapiés, grita en los espacios públicos (2006)

gritar y correr por el metro. jugar a un juego: ¿quién es capaz de entrar el último en el vagón sin quedarse fuera? los pasillos del metro (en madrid profundamente profundos) invitan a correr. pero las paredes obligan a parar. la opresión arquitectónica del metro condiciona realmente una actitud adquiéscente, un movimiento rítmico en la multitud que transita. en esta acción (realizada con iván gómez) queríamos desarmonizar el espacio, romper ese ritmo. musicalmente, el vídeo acentúa esta idea con el uso de música hindú mezclada con el saxo que, en directo, corriendo, tocaba una esquemática melodía de corte minimalista.

picapared (2006)

acción realizada con el colectivo armando en la galería “altercultura” (estaba en la c/ joaquim costa, en la planta baja del edificio del kbb). consistió básicamente en jugar un picapared. momentos antes de la acción se repartieron hojas con los nombres que recibe el juego en otros lugares de españa y europa. la persona que la quedaba usaba, a su vez, la terminología propia de su lugar de origen.

un, dos tres picaparet
un dos tres platerets tres tres
one, two, three, the queen's stolen steps
uno, dos, tres, botifarra del pagès
un due tre per le vie di roma
uno dos tres pajarito inglés
uno dos tres pollito inglés
uno dos tres zapatito inglés
uno dos tres escarabat bum bum
um dois três, macaquinho du chinês
uno dos tres carabim bom bam
el reloj
las estatuas

raghupati (2006)

acción llevada a cabo en la facultad de bellas artes de barcelona. unas 30 personas, túnicas y tres pancartas con los siguientes lemas: “sí, pero”, “sólo sé que lo sé todo” y “no, no, no”. enclave con dos alturas.

la acción consistía en “hacer un raghupati”.

a la gente se la invitó a participar en un “raghupati”.

en los carteles publicitarios no se indicaba qué era un “raghupati”. (tan solo indicaba: “como toda buena chorrada, hay que practicarla”)

lo curioso es que la palabra apareció y se creó su espacio de existencia.

tiempo después la gente aún me preguntaba cuándo haría otro raghupati.

invasiones armandas, 2006

invasiones armandas recoge una serie de acciones realizadas por el colectivo armando en la primavera del 2006. frente a las formas clásicas de registro de prácticas artísticas efímeras, enfocadas normalmente a documentar de manera explícita los procesos a través de los cuales se ejecuta la acción (incluida la acción misma), en invasiones armandas la intención no es tanto reflejar fielmente el contenido físico de las acciones como su estructura empática de comunidad. el vídeo se divide en cinco capítulos:

- 1. mutantes: en este capítulo se contextualizan las acciones en un entorno (raval, barcelona) y se establecen paródicamente los tres grados de ciudadanía típicamente ravaleras: la acción pública (obras, bcnneta), la acción marginal (inmigración, cerco policial) y la acción privilegiada (jóvenes y artistas, o sea, nosotros)

- 2. se vuoi capire la loro storia: parodia de los mecanismos de representación a través de imágenes frontales donde se pone de manifiesto la relación de dominio entre la parte de atrás (oculta) y la parte de delante (visible: representacional)

- 3. canción tonta: en este capítulo se habla de sueños rotos, del vuelo de los pájaros como ideal al que nos lanzamos con aviones de papel, que acaban en el empedrado del carrer robadors

-4. like a big diva: este capítulo es el reverso del anterior: habla de sueños hinchados, de la decadencia a la que conduce el deseo hiperbolizado.

5. so long, marianne: el último capítulo es el que más explícitamente refiere nuestro trabajo accional.

unplayed (2006)

bailo sin música un tema de ananda shankar. al eliminar la música, el movimiento se abstrae. la idea de baile desaparece. y lo que queda es el cuerpo, que produce su propio sonido, y se cansa. este trabajo es la base sobre la que he ideado el proyecto que presento para la beca fonca-cenart.

yo yo y yo (2007)

yo yo y yo es un vídeo trailer, pero también una carta de amor. no se llevan las cartas de amor.(de hecho es muy difícil hacer una bonita carta de amor). cuando pensé en qué haría para presentarme a las tres becas de residencia en el extranjero de hangar, llevaba unos cuantos meses detrás de una persona, a la que me había prometido conquistar. no he tenido mucho éxito hasta el momento y no sé si la carta de amor (que es más bien un gesto de rendición) conseguirá cambiar el curso de las cosas a mi favor.

hay solo cuatro ediciones de este vídeo. la que presento en el dossier de la beca fonca-cenart es la primera. la carta ("the letter"), la última.

the letter irá más allá de un vídeo: pretendo que la persona que reciba me dé una respuesta, que incluiré en el proyecto (aunque finalmente se niegue a darme respuesta alguna esto será ya una respuesta).

proyecto “unplayed”
beca fonca-cenart

del “unplayed” que realicé a finales del 2006 concluí que me interesaba ahondar más en esa idea del baile sin música. el baile ha estado presente en gran parte de mi trabajo (“love the mainstream”, “make you off”, “raghupati”, “invasiones armandas”...), porque en el baile se conjugan dos de mis intereses: el cuerpo en movimiento y la música. sin embargo, cuando hice “unplayed” observé que al eliminar la música mi cuerpo se representaba de otra manera: más pesado, se evidenciaba más el cansancio.

tengo una imagen ideal: la plaza del zócalo llena de gente bailando una misma música, que no se escucha.

unplayed = sin música

el proyecto es más realista: un grupo de seis-diez personas bailan un mismo tema musical. sólo escuchamos el sonido que producen sus cuerpos al bailar, no la música.

el proyecto tendría varias fases, todas registradas en vídeo (lo que conformaría una segunda obra: su “backstage”)

- 1) elección de temas musicales (p. ej. “guadalajara”)
- 2) convocatoria de personas que conozcan el tema (p. ej. “amantes de guadalajara”)
- 3) elección de un lugar de registro (p. ej. guadalajara para guadalajara)
- 4) registro del baile (varias cámaras, sonido directo, el tema se repetirá tres veces)
- 5) edición y montaje del trabajo de tal forma que se exhiba con dos salidas de sonido (una con el sonido directo y otra con la música incorporada: bajo la rúbrica de on/off)

para la resolución técnica del proyecto necesitareé investigar y buscaré asesoramiento. he pensado en el uso del hardware “arduino” para controlar la emisión por radiofrecuencia del audio a los dispositivos individuales de recepción. también he pensado en los aparatos para la traducción simultánea.

una vez conseguido el elemento técnico, la idea sería realizar varios registros en lugares diferentes: la playa, el desierto, la selva, la calle, el metro, etc... a partir de temas musicales concretos. la elección no sería nada inocente o casual. ahí decidirá mi experiencia en el lugar específico, formando un retrato visual de mi relación con determinados lugares y gentes. con el material registrado configuraré un “modelo lp” (titulado unplayed), que contendrá las versiones reducidas de las grabaciones (solo un baile), con un packaging y un merchandising propios.

PABLO MARTE-----C-V

dirección-----c/ Diputació 176 3^o1^a 08011 Barcelona
fecha de nacimiento-----18 Mayo, 1975
lugar de nacimiento-----Cádiz, España
teléfono-----935327507 / 678246027
e-mail----- ideasnada@gmail.com

estudios

04 - actualmente----- **Bellas Artes - Universidad de Barcelona**
01 - 03 ----- **Técnico Audiovisual - Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)**

exposiciones seleccionadas

Sept.06   VADFestival (Girona)
Jun.06   Sala Miscelanea (Barcelona)
May.06   Galería Altercultura (Barcelona)
Abril.06   Scoping-video festival (Tarragona)
Abril.06   Ponte las botas Music Art Festival (Barcelona)
Marzo.06   Ponte las Botas Music Art Festival (Barcelona)
Marzo.06   ZEMOS98 (Sevilla, Spain)

Selección de trabajos

07   **Ayudante dir. y guionista** ---- documental "**Sal del Atlántico**" dir. Juan José Ponce /
prod. por Universidad de Cádiz
06   **Vídeo** ---- **Unplayed** (15')
06   **Documental** ---- **What's about the feminist practices (or theories) at a Barcelona's school of Art?** (25')
06   **Documental** ---- **Invasiones Armandas** (25')
06   **Acción** ---- **Picapared** (Galería Altercultura, May 5)
06   **Acción**---- **Raghupati** (Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona, 4 mayo)
06   **Deriva** ---- **Paseata** (Barrio Gótico, Barcelona, 4 de abril)
06   **Acción** ---- **Sol-Lavapiés** (estaciones de metro de Madrid, 14 de febr)
06   **Vídeo** ---- **Love the mainstream** (6')

Becas y proyectos seleccionados

07 - Actualmente, proyecto **In the dark. For those who can't see art** (Trànsit projectes)
06 - Seleccionado finalista por **Hangar** (Barcelona) para la beca **Fonca-Cenart** (México)
06 - Seleccionado finalista por **Hangar** (Barcelona) para la beca **Pistoletto** (Italia)

