

Hors Pistes

5ª edición

La ecología de las imágenes

2 diciembre 2021 – 17 enero 2022

Sabrina Ratté, *Floralia III*, 2021. © Sabrina Ratté. Courtesy Galerie Charlot, Paris

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO SUZ PRASSO
Y OTROS EQUIPAMENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Centre
Pompidou
Málaga

«Las imágenes son más reales de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Y como son un recurso ilimitado que jamás se agotará con el despilfarro consumista, hay razones de más para aplicar el remedio conservacionista. Si acaso hay un modo mejor de incluir el mundo de las imágenes en el mundo real, se requerirá de una ecología no sólo de las cosas reales sino también de las imágenes.»

Susan Sontag
Sobre la fotografía, 1977

La aparición de un tren en una de las primeras películas de los hermanos Lumière (1895) se inscribe en el contexto de las conquistas técnicas y geográficas iniciadas por la revolución industrial. El hombre desmantela fronteras, reduce distancias. La civilización en marcha aplasta todo lo que encuentra a su paso. En las historias de conquista de principios del siglo XX, la naturaleza es un ente hostil al que dominar. Hoy en día, el paradigma se ha invertido: los desafíos ambientales vertebran nuestra cultura y nos animan a proteger la naturaleza del hombre y de su codicia.

Las imágenes actuales recuerdan en cierta medida al tren de los hermanos Lumière: salen disparadas por todos los lados hacia los canales de la red, inundando las múltiples pantallas que nos rodean. Es el reino de la imagen instantánea, que invade nuestro espacio físico y mental. Asistimos a una especie de «biología de las imágenes»: continuamente intercambiadas, duplicadas, retocadas, desviadas... constituyen un flujo interminable. Estas imágenes que consumen energía contribuyen al calentamiento global.

En la actual situación de emergencia, ¿cómo podemos plantearnos una sobriedad digital? ¿Podemos imaginar gestos ecológicos frente a esta afluencia de imágenes?

A partir de estas cuestiones Hors Pistes invita a artistas de la escena francesa y española a invadir con sus imágenes los espacios intersticiales del Centre Pompidou Málaga.

Nicolas Gourault

Nace en 1991 en Bourg-la-Reine (Francia).

Vive y trabaja en París (Francia).

Haptophilia, 2016

Fotogrametría, modelización 3D
y simulación física

5' 11"

Diseño de sonido: Antoine Auboiron

Producción: Nicolas Gourault

© Nicolas Gourault

Mediante un uso alternativo de las herramientas contemporáneas de simulación y modelado en 3D, Nicolas Gourault explora las relaciones que mantenemos con nuestro entorno, ya sea natural o tecnológico. Invertiendo la subjetividad fílmica, analiza las formas en que se construye la mirada, sustituyendo el punto de vista humano por el del animal, la máquina o el océano. Sus obras describen un mundo deshumanizado, a veces distópico, a veces paródico, donde reina la vigilancia generalizada.

Como respuesta fílmica al ensayo de la filósofa belga Vinciane Despret *Pensar como una rata*, *Haptophilia* es un intento de reproducir la percepción animal de un paisaje montañoso a través de una cámara incorporada. Sustituyendo la percepción visual por la háptica (por el tacto), estas imágenes en blanco y negro de un paseo no humano a ras de suelo cuestionan nuestra relación privilegiada con la vista y sugieren otras formas de representar el mundo.

Sabrina Ratté

Nace en 1982 en Quebec (Canadá).

Vive y trabaja en París.

Floralia, 2021

Animaciones 3D, fotogrametría, infografía, papel pintado
4'

Sonido: Andrea-Jane Cornell

Cortesía Galerie Charlot, París

© Sabrina Ratté

La práctica artística de Sabrina Ratté es plural y multimedia. Centrada en la imagen digital, experimenta tanto en el campo de la fotografía, el vídeo analógico y la animación 3D como en la realidad virtual y la performance. En sus obras orgánicas y tecnológicas el cuerpo humano parece enfrentarse constantemente a la rigidez de las líneas arquitectónicas, la artificialidad de los paisajes naturales y la posibilidad de la hibridación biónica.

Inspirada en los escritos de Donna J. Haraway, Ursula K. Le Guin y Greg Egan, la obra nos sumerge en un futuro especulativo donde se conservan muestras de especies vegetales ya extinguidas y se exponen en un archivo virtual. Transformado por las interferencias de la memoria de las plantas catalogadas, este ecosistema revela las huellas de un pasado que sigue habitando el lugar.

Jacques Perconte

Nace en 1974 en Grenoble (Francia).

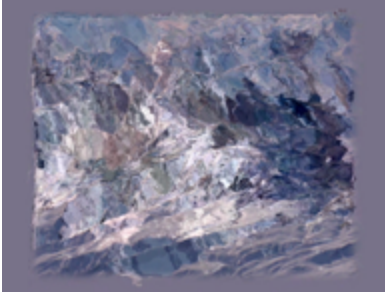
Vive y trabaja en París (Francia).

Le Tempestaire, 2020

Datos de vídeo comprimidos

40' 51"

Con el apoyo de la Fundación Solares delle Arti

© Jacques Perconte

Jacques Perconte es un cineasta experimental y artista visual francés cuyos primeros trabajos a mediados de los años 1990 marcaron la vanguardia del arte digital. Utiliza la imagen de vídeo como material y juega con las nuevas posibilidades plásticas que brinda la tecnología informática. Perconte perfora así la realidad para hacer vibrar los píxeles de sus imágenes con un movimiento de formas y colores que recuerda a la historia de la pintura.

Le Tempestaire [El domador de tempestades] es una interpretación digital de las imágenes meteorológicas de la película homónima de 1947 del cineasta francés de vanguardia Jean Epstein. Tras filmar una tormenta junto al mar en Normandía, Perconte juega con las turbulencias atmosféricas que empujan las olas y agitan la cámara para explotar el carácter pictórico de las imágenes. La obra generativa explora el potencial plástico de estas imágenes para crear una tormenta infinita.

Quinze Mille (Pieds), 2021

Datos de vídeo comprimidos

80' 56"

Con la participación del Centre Pompidou,

Hors Pistes

Cortesía Galerie Charlot, París

© Jacques Perconte

Filmada durante un vuelo al Mont Blanc, esta aventura en la cumbre ofrece una visión poco común de muchos picos amenazados por el deshielo que los mantiene en equilibrio. Llevada por los vientos turbulentos que impiden cualquier trayectoria uniforme tan cerca de las laderas de las montañas, la cámara va filmando al compás de la energía cinética de los movimientos del avión.

Nicolas Sassoon & Rick Silva

Nace en 1981 en Marsella (Francia).

Vive y trabaja en Vancouver (Canadá).

Nace en 1977 en São Paulo (Brasil).

Vive y trabaja en Eugene (Estados Unidos).

CORES, 2020 (en proceso)

Animaciones 3D, resolución 4K, multicanal

15' 8"

Cortesía Nicolas Sassoon & Rick Silva y Galerie Charlot, París

© Nicolas Sassoon & Rick Silva

Nicolas Sassoon y Rick Silva se han unido en el proyecto de colaboración SIGNALS para desarrollar trabajos de vídeo y digitales dentro de sus prácticas individuales, centrándose en el modo en que nuestros entornos están siendo transformados por las nuevas tecnologías y el cambio climático. Creando paisajes marinos y minerales en 3D con un toque de ciencia ficción, Nicolas Sassoon y Rick Silva cuestionan los conceptos de contaminación, mutación y ecologías futuras.

En la frontera entre el arte digital y la ciencia, *CORES* presenta una serie de ocho animaciones digitales de especímenes geológicos alterados en su estructura y que revelan sustancias enigmáticas. Acompañado por un ensayo escrito por la geóloga Élise Misao Hunchuck y el teórico Jussi Parikka, *CORES* ofrece una reflexión poética sobre las huellas inscritas en los materiales que nos rodean.

Seumboy Vrainom :€

Manono. Des écrans pour esthétiser la misère, 2019

Edición de vídeo en After Effect a partir de vídeos de Youtube, máscara colorimétrica, pintura digital 4' 07"

© Seumboy Vrainom :€

Activista por una ecología descolonial, Seumboy Vrainom :€ se autodenomina «aprendiz de chamán digital». A través de la apropiación indebida de imágenes extraídas de fuentes en línea, montajes DIY sobre fondo verde y elogios digitales, Seumboy Vrainom :€ crea una poderosa obra que pone de manifiesto las persistentes relaciones racistas, coloniales y destructivas del mundo en que vivimos. También tiene un canal de Youtube y una cuenta de Instagram (Histoires Crépues) cuyo objetivo es deconstruir nuestra relación con la historia colonial.

Manono [Pantallas para estetizar la miseria] es una mezcla kitsch y cutre de imágenes promocionales de smartphones e informes miserabilistas sobre las condiciones de extracción de sus componentes. El título del vídeo hace referencia explícita a la mina de litio recientemente descubierta en la República Democrática del Congo.

Señalando la similitud estética entre estas dos categorías de imágenes, una para promover, la otra para denunciar, Seumboy Vrainom :€ cuestiona nuestra ambivalente relación con las pantallas, con el telón de fondo de la crítica al colonialismo.

Daniel Canogar

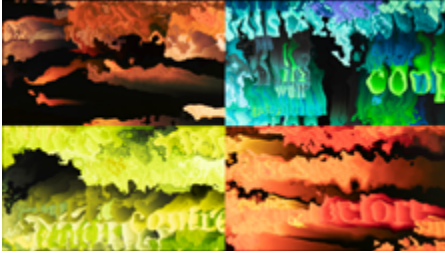
Nace en 1964 en Madrid (España).

Vive y trabaja en Madrid (España).

Ráfagas, 2018

Animación generativa

Cortesía Galería Max Estrella, Madrid

© Studio Daniel Canogar

Formado en fotografía y comunicación visual, Daniel Canogar se interesa rápidamente por el vídeo y las instalaciones. Interviene en espacios públicos con instalaciones escultóricas compuestas de pantallas LED flexibles e imágenes videoproyectadas en monumentos de todo el mundo. Estas obras se crean en colaboración con los habitantes de los lugares donde interviene. La obra de Canogar aborda el cambio climático, los residuos tecnológicos, la memoria y su pérdida y la proliferación de imágenes.

Cuatro documentos recientes internacionales sobre el medio ambiente – Acuerdo de París, Protocolo de Kioto, Protocolo de Montreal y Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro – han recibido en los últimos meses serios reveses. Los vientos políticos del momento favorecen nacionalismos que revientan los esfuerzos necesarios globales para solucionar uno de los grandes retos del momento: el cambio climático.

Ráfagas abstrae los textos de estos cuatro documentos medio ambientales a través de los vientos de las ciudades donde fueron firmados. Conectada a internet, la pantalla de la obra muestra en tiempo real cómo las palabras de estos textos se distorsionan por el efecto de los vientos. *Ráfagas* es una metáfora política que explora como el peso de la palabra, y las leyes que la sustentan, son fundamentales para la protección de la especie humana, y del planeta.

Eugenio Ampudia

Nace en 1958 en Melgar (Valladolid, España).
Vive y trabaja en Madrid (España).

Concierto para el Bioceno, 2020-2021

Video monocal, color, sonoro
8' 55''

Cortesía Galería Max Estrella, Madrid

© Cortesía Galería Max Estrella

El trabajo multidisciplinar de Eugenio Ampudia indaga, bajo una actitud crítica, sobre los procesos artísticos. Cuestiona el rol del artista como gestor de ideas, el papel político de los creadores, el significado de la obra de arte, sus mecanismos de producción, promoción y consumo, así como la eficacia de los espacios asignados al arte, o el análisis y experiencia de quien contempla e interpreta obras.

Este vídeo documenta el *Concierto para el Bioceno*, una acción organizada en 2020 por Ampudia en el teatro del Liceo de Barcelona. Este concierto fue una interpretación para cuarteto de cuerda del *Crisantemi* de Puccini ante 2292 plantas. Además del público no humano, el concierto se retransmitió por streaming y tuvo un gran seguimiento en todo el mundo. El artista reclama un cambio de paradigma que permita una reconciliación ecológica entre los seres vivos más allá del "antropoceno" y que tenga en cuenta el medio ambiente en su conjunto dentro de un "bioceno" ampliado.

Judith Borobio

Nace en 1986 en Soria (España).
Vive y trabaja en Algeciras (Cádiz, España).

Territorios líquidos, 2018-2021

Vídeo, frottages, pieza sonora

© Judith Borobio

La práctica de Judith Borobio se basa en la confrontación directa con los materiales, especialmente los geológicos. Inspirada en la observación científica del mundo, explora entornos rurales y urbanos y recrea microecosistemas que requieren la interpretación del público. Su obra se inspira en su cercano litoral gaditano.

Esta instalación se articula en torno a más de un millar de frottages de papel realizados sobre las rocas junto al mar a lo largo de varios años. La obra rehabilita el gesto humano y la relación con la materia viva, con la rugosidad rocosa y la fluidez acuosa. Con un enfoque meditativo, la artista explora los movimientos del paisaje y busca revelar la historia natural contenida en nuestro entorno.

Judith Borobio invita al público a un taller en el auditorio el 11 y 12 de diciembre, para crear una obra colectiva que será expuesta en el Cubo (ver programación).

Bárbara Fluxá

Nace en 1974 en Madrid (España).
Vive y trabaja entre Madrid y Asturias (España).

El capítulo del mar ($\text{NaCl}+\text{H}^2\text{O}$), 2019

Vídeo digital Full HD, monocal 16/9, sonido estéreo 10'

Obra realizada gracias a la beca Leonardo 2017 para creadores e investigadores culturales de la Fundación BBVA

© Bárbara Fluxá

Bárbara Fluxá es artista y profesora-investigadora. Su práctica multidisciplinar entre el arte y la ciencia explora la instrumentalización espacial del medio ambiente y la constitución de un nuevo imaginario del paisaje en la era del antropoceno.

Con esta obra la artista cuestiona la naturaleza híbrida de las marismas mediterráneas: son paisajes co-construidos por el medio no humano, la industria, la ciudad y la cultura. Frente a la extracción industrializada de la sal, las autoridades españolas y europeas establecieron una protección del ecosistema marino mediante la creación de parques naturales. En su vídeo, Bárbara Fluxá rastrea la halofilia del territorio, su textura y su materialidad a diferentes escalas.

Noelia García Bandera

Nace en 1974 en Málaga (España).
Vive y trabaja en Málaga (España).

Natural background, 2018

Impresión sobre tela Samba opaca,
impresiones lambda en papel fotográfico
Museo de Arte Contemporáneo Genalguacil, Málaga

© Noelia García Bandera

Noelia García Bandera es artista, comisaria, historiadora del arte y profesora de fotografía. En su obra se interesa por la tradición histórica del paisaje y el lugar que ocupa el entorno no humano en el arte.

Natural background cuestiona el paisaje, que pasa de ser un simple fondo a un género autónomo en la pintura europea del siglo XVII. Con la aparición de la fotografía se desarrolla la toma de paisajes. Noelia García Bandera se interesa por las imágenes de la naturaleza utilizadas como fondo por los estudios fotográficos. Estas imágenes parecen estar vinculadas a una representación predominantemente humana. La artista opta por convertir el simple fondo decorativo en un motivo de primer plano. Esta instalación invita al público a participar poniéndose en escena y fotografiándose entre las obras.

Fran Pérez Rus

Nace en 1986 en Lupión (Jaén, España).

Vive y trabaja en Granada (España).

Deforestación I – II – III, 2016

Vídeo digital Full HD, monocanal 16:9, sonido estéreo

6'

© Fran Pérez Rus

Con un enfoque transdisciplinar, Fran Pérez Rus examina la relación entre el ser humano y la tecnología, lo natural y lo artificial, lo tangible y lo inmaterial. Sus instalaciones digitales invitan al público a renovar su experiencia del espacio.

Deforestación surge como crítica a las políticas de protección forestal vigentes en España, concretamente en torno a la modificación de Ley De Montes de 2016. A través de una serie de vídeos que recogen animaciones generadas por ordenador y procesadas en 3D, el proyecto muestra fragmentos de bosques que están abocados a su exterminio. El aspecto fantasmagórico de los árboles remite a la idea de su desaparición. Lo que causa esta deforestación global es principalmente la actividad humana y, por supuesto, los incendios accidentales o provocados.

Programación Hors Pistes 2021

Jueves 2 de diciembre Encuentro con los artistas

Recorrido por el Centro. 17:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

La tarde de la inauguración de *Hors Pistes*, el Centre Pompidou Málaga ofrece al público la oportunidad de conocer a algunos de los artistas que participan en la muestra y establecer con ellos un breve diálogo junto a su obra. La actividad será moderada por la profesora Mª Jesús Martínez Silvente.

Sábado 11 de diciembre Otra noche en danza #2

En todo el Centro. 20:00 a 00:00 h
Entrada libre y acceso continuo hasta las 23:30 h

Performance: *Los Topos* de Philippe Quesne

En los espacios del Centro. 20:00 a 23:30 h

Cuatro topos gigantes salen de sus madrigueras y galerías subterráneas para recorrer el Centre Pompidou Málaga. Estos apacibles animalitos, erróneamente clasificados como dañinos, funcionan como una metáfora del artista que desafía las convenciones, dispuesto a abandonar su guarida para explorar nuevos caminos. Philippe Quesne revela una poética de lo *underground* e invita a los visitantes del museo a una deambulación como una utopía, a extraerse de sí mismos para aprehender otras realidades, en compañía de estos mamíferos particulares. Para domar al animal que llevamos dentro.

Nacido en 1970, Philippe Quesne, director de teatro y artista visual, vive y trabaja en París. En sus obras rastrea lo maravilloso, llevando al extremo las experiencias de la vida cotidiana y la relación entre el hombre y la naturaleza. Trabaja sobre pequeñas comunidades utópicas a las que presenta bajo el objetivo de un microscopio, como se hace con los insectos. La escenografía resulta inseparable de su escritura, ya que es el ecosistema en el que están inmersos sus intérpretes. Philippe Quesne también presenta performances e intervenciones en exposiciones, así como en el espacio público y en sitios naturales. Desde 2014 hasta enero de 2021, fue director de Nanterre-Amandiers, Centro dramático nacional en las afueras de París. En el 2003 fundó su compañía Vivarium Studio con la que trabaja hasta la fecha.

© Philippe Quesne. Foto: Martin Argyroglo

Visitas “flash” de la exposición

Pases: 20:30, 21:30, 22:30 h

El equipo de mediación propone un recorrido por los espacios intersticiales del Centre Pompidou Málaga para descubrir las obras de *Hors Pistes. La ecología de las imágenes*.

Taller con Judith Borobio “Estratos postnaturales”

Auditorio. 20:00 a 22:15 h

Entrada libre y acceso continuo sometido al flujo de asistencia

Judith Borobio invita al público a reinterpretar su entorno cotidiano a través de la técnica del *frottage*, y participar en la creación de una obra colectiva que será expuesta en el Cubo.

Domingo 12 de diciembre

Taller para familias

Impromptu con Judith Borobio

Auditorio. 16:30 a 19:30 h

Entrada libre y acceso continuo sometido al flujo de asistencia

© Judith Borobio

Judith Borobio propone reinterpretar nuestro entorno cotidiano, a través de la técnica del *frottage*. A partir de elementos seleccionados por la artista durante sus exploraciones urbanas y rurales, se invita al público a crear huellas donde se entremezclan lo natural y lo manufacturado. Tejiendo los *frottages* de los

participantes, Judith Borobio creará un manto compuesto por estos estratos postnaturales, que será instalado en el Cubo en el marco de la exposición *Hors Pistes. La ecología de las imágenes*.

Todos los jueves a las 18:00 h Visitas guiadas a la exposición

Duración 45 minutos

Grupos: máx. 25 personas

Sin reserva previa. Inscripción el mismo día en recepción

Visita incluida con la entrada “Exposición temporal o combinada”

+ información: educacion.centrepompidou@malaga.eu

El equipo de mediación invita a reflexionar en torno al flujo y uso de las imágenes que consumimos, analizando las obras de los artistas de *Hors Pistes. La ecología de las imágenes*.

Equipo

Comisarios de la exposición

Géraldine Gomez y José María Luna

Centre Pompidou

Director, Departamento cultura y creación

Mathieu Potte-Bonneville

Departamento cultura y creación

Géraldine Gomez

Producción de la performance

Chloé Siganos

Malena Suburu

Coordinación general

Yandé Diouf

Coordinación de proyecto

Laura Samoilovich

Mediación escrita

Celia Crétien

Centre Pompidou Málaga

Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Ayuntamiento de Málaga

Director

José María Luna Aguilar

Administrador

Joaquín Laguna Jiménez

Programación cultural

Carlos Ferrer Barrera

Rosa María López García

Imagen corporativa

Gloria Rueda Chaves

Servicio externo de colecciones

Elena Robles García

Mediación

Factoría de Arte y Desarrollo

Comunicación

Gap and co

Museografía

Corzón Arquitectos

Información

Horarios

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos)
Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del cierre del museo

Cerrado: Todos los martes (excepto festivos y víspera de festivos), 1 de enero y 25 de diciembre

Tarifas

Exposición temporal: 4 €, tarifa reducida: 2,50€

Exposición semipermanente: 7 €, tarifa reducida: 4 €

Exposición temporal + semipermanente: 9 €, tarifa reducida: 5,50 €

Contact

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n

[Muelle Uno, Puerto de Malaga]

T. (+34) 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

educacion.centrepompidou@malaga.eu

Con la colaboración de:

centrepompidou-malaga.eu

Fundación "la Caixa"