

L7-L5

TONY OURSLER

IMPONDERABLE

COLECCIÓN "LA CAIXA" ARTE CONTEMPORÁNEO

L7-L5 — IMPONDERABLE — TONY OURSLER

Esta exposición de Tony Oursler (Nueva York, 1957), uno de los artistas pioneros del videoarte, reúne dos obras producidas con más de treinta años de diferencia. Las obras tienen en común la experimentación de efectos ilusionistas con la imagen y la exploración de las creencias sobrenaturales.

Tony Oursler siempre se ha interesado por las subculturas y por las voces marginales de la sociedad norteamericana que susurran bajo el ruido dominante de los medios de comunicación. Asimismo, es un incansable investigador de las tecnologías de la imagen y sus constantes innovaciones. Su obra plasma el impacto de esta cultura tecnológica y mediática en la imaginación colectiva y en la intimidad psíquica del individuo, al tiempo que retrata su lado más inquietante, irracional e inexplicable.

L7-L5 (1984) fue su primera videoinstalación de ambiente inmersivo y permitía la entrada del espectador en un espacio escenificado con imágenes en movimiento y sonido. También fue uno de sus primeros intentos de liberar la imagen de los límites del monitor y producir una obra que combinara escultura, pintura y vídeo. La instalación representa el ambiente nocturno de una ciudad que parece recibir transmisiones y visitas de alienígenas. Para todo ello, Oursler compuso una serie de dispositivos híbridos que integran monitores y proyecciones en objetos y construcciones. La obra destila humor pero también retrata un inconsciente colectivo resistente a la narrativa hollywoodiense de ciencia ficción que tanto ha condicionado la imaginación de la sociedad.

Su última gran producción es *Imponderable* (2015-2016), película que se proyecta en un ambiente cinematográfico 5D, con efectos ilusorios y sensoriales. Mediante una sofisticada tecnología, Oursler actualiza la antigua técnica de ilusión óptica, el Fantasma de Pepper, un recurso especialmente utilizado en el teatro, en los espectáculos de magia y en las casas embrujadas de los parques temáticos. La película se inspira en el archivo personal del artista compuesto por más de 2500 imágenes, publicaciones y objetos sobre fenómenos paranormales y ocultos: apariciones fantasmales, hipnotismo, espiritismo y telequinesia, ovnis y extraterrestres, cultos satánicos, misticismo, vudú, médiums, etc. Oursler teje una historia de supersticiones y creencias varias con imágenes fantasmagóricas y una estética surrealista, que superpone al relato de su propia familia, del que es protagonista su abuelo, Charles Fulton Oursler, mago y escritor.

Estas dos obras se complementarán en la exposición con un espacio documental sobre *Imponderable* y la obra de Tony Oursler.

L7-L5 ha sido recientemente adquirida para la Colección "la Caixa" de Arte Contemporáneo. *Imponderable* es una producción de LUMA Foundation para el Parc des Ateliers, Arles (Francia), y LUMA Westbau, Zúrich (Suiza).

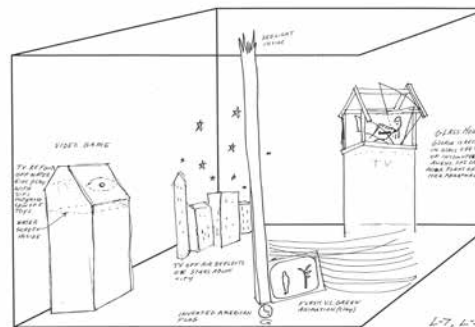
L7-L5

1984

El enigmático título de esta obra yuxtapone una expresión coloquial americana (L7) y un punto en el espacio (L5). L7 se emplea para calificar de cuadrada a una persona, pero según los valores de quien la use, puede referirse a alguien honesto y leal, o bien aburrido y rigurosamente convencional. Por su parte, L5 es el nombre del punto en el que un objeto puede mantenerse en órbita estable con respecto a la Tierra y la Luna. Ese descubrimiento generó mucho debate en los años setenta, especialmente entre los miembros de la Sociedad L5 que promovió la idea de fundar una colonia espacial humana en ese preciso punto, como recoge el libro *The High Frontier*.

L7-L5, 1984. Detalle. © Tony Oursler

Página anterior: L7-L5, 1984. Vista de la instalación. © Tony Oursler

L7-L5, 1984. Croquis de la instalación. © Tony Oursler

Página siguiente: L7-L5, 1984. Detalle. © Tony Oursler

Para Oursler, esta instalación fue un modo de examinar la narrativa de la ciencia ficción, género que ostenta una posición única en nuestra cultura al fusionar fantasía y ciencia. La pieza central de la instalación es una casita verde con cristales rotos que, con un efecto casi holográfico, reflejan un vídeo en que una mujer llamada Gloria dibuja su experiencia con dos extraterrestres que visitaron su dormitorio. Para obtener este relato, el artista puso un anuncio en el periódico *Village Voice* en el que ofrecía 15 \$/ hora a quien le contara encuentros auténticos con alienígenas o platillos volantes. La veracidad del relato y el aparente trastorno psíquico de Gloria introducen una perspectiva documental muy singular en la obra, que además resalta la resistencia de Oursler a la homogeneización de los extraterrestres en muchas películas de ciencia ficción. Otro vídeo, proyectado en el monitor que forma parte de una bandera de colores verde y roja, refuerza la intención de Oursler de destacar la infantilización del género. Se trata de la animación de una batalla entre figuritas verdes y de color carne, que pone en evidencia el maniqueísmo que domina la cultura de la ciencia ficción. En cambio, el vídeo reflejado sobre el agua vista a través de una mirilla muestra a unos niños con pistolas láser inventando su propio juego y su capacidad de reinterpretar y personalizar esos relatos. La instalación también presenta un grupo de edificios realizados en cartón sobre el que brillan estrellas que parecen recoger unas señales intermitentes.

GLORIA: Cuando me desperté una hora después, tras haber oído al perro, abrí los ojos y las figuras estaban allí de pie. Al principio parecían de cartón, eran totalmente estáticas. Pero había una figura a los pies de la cama que me parecía muy muy grande, que tenía la cabeza grande, como... no sé, así me parecía. Esto es demasiado corpulento. Los hombros me parecían enormes y la cintura parecía pequeña; se iba estrechando. En realidad, solo podía ver la parte superior del cuerpo, si bien sí podía ver por entero la otra figura situada ligeramente detrás, la que estaba a los pies de la cama. Y tenía exactamente la misma apariencia, solo que parecía gris, gris uniforme o quizá gris debido a la posición de la luz. Esa no parecía una figura, pero cuando me levanté de la cama, no sé cómo logré salir de allí porque tuve que pasar por delante de ellas y eso es algo que no recuerdo haber hecho, pero sí recuerdo estar de pie en el centro de la habitación y estar mirándolas a las dos. Una vez levantado, parecían más pequeñas, pero tenían como una luz detrás que brillaba. Mientras yo contemplaba las figuras, poco a poco se fue desvaneciendo, y... corazoncitos... no puedo, no lo puedo explicar, pero los pude ver durante cinco segundos por lo menos.

GLORIA: Y entonces, en un momento dado, parecía como si... de alguna manera sentí como si el cuerpo se me hubiese separado de la cabeza y como si yo fuese otra cosa, algo... simplemente sentí que era una persona diferente. La sensación duró meses y meses, incluso cuando había dejado de toser. Más tarde descubrí que era absolutamente incapaz de sentir dolor. Esto ha sido así a lo largo de los últimos diez años. No siento ninguna clase de dolor. Fui al médico; me hizo pruebas, no me creía. Me sometió a una prueba con un tenedor, ya sabes, el tipo de tenedor que... De verdad, de verdad, era como si me hubiesen anestesiado. ¿Cómo se llama eso? Ah sí, como si hubiese estado bajo los efectos de alguna anestesia. Y sin reacción. Estaba inerte, como en una especie de... no, trance no, era plenamente consciente de todo lo que pasaba. Bueno, no sé, ahora estoy divagando.

IMPONDERABLE

2015-2016

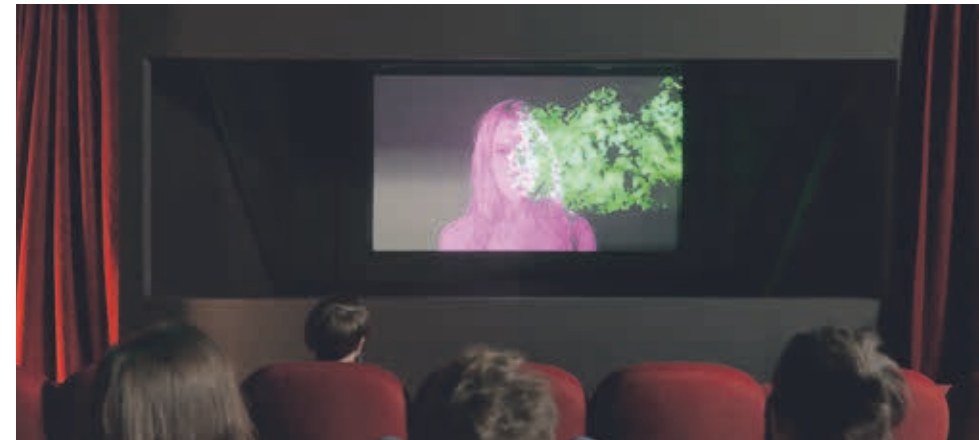
La fe en lo sobrenatural es común a todo ser humano, pues nacemos con la necesidad de dar una explicación al mundo. El archivo de Tony Oursler de imágenes y objetos sobre ilusionismo, magia, esoterismos y pseudociencias revela esa necesidad de la humanidad de creer lo increíble. La mayor parte de este material data principalmente de los siglos XIX y XX, periodo en el que el rápido desarrollo de la fotografía y los medios de comunicación corrió paralelo a la difusión de fotografías de espíritus, a la afición de sesiones de espiritismo y cultos esotéricos, y al gusto por el misterio y lo desconocido.

Para realizar la película *Imponderable*, Oursler se valió de su archivo «como una especie de índice de sistemas de creencias, un registro de estos sistemas opuestos pero conectados que, curiosamente, constituyen el fundamento de mi trabajo. En la película vuelvo a esta historia central: las fotografías de espíritus, las sesiones de espiritismo, el espiritismo versus los magos versus los místicos, y la manera en que los ilusionistas salen de ese entorno y se convierten en artistas. Hay una conexión con la psicoterapia, que en esa época era algo emergente y estaba relacionado con las investigaciones psíquicas. También hay un aspecto político: en la década de 1920 la mujer todavía no tenía el derecho al voto. La emancipación y el feminismo eran cuestiones importantes para las médiums en esa época. Las mujeres accedieron a esas posiciones de autoridad, que ellas mismas se habían concedido. No todas las médiums eran malas, en absoluto. Místicas como Margery Crandon (...) eran surrealistas de expresión muy personal. Generaban imágenes, actuaciones, monólogos interiores fortuitos. Recorrían a luces, utilería y sonido».¹

El archivo también funciona como historia familiar del artista. Su abuelo, Charles Fulton Oursler, era mago y escritor de ficción y su abuela, Grace Perkins, era también escritora y autora de guiones de películas. En los años veinte, su abuelo fue especialmente famoso por su empeño en desacreditar los trucos de los espiritistas de la época. Con una ambientación kitsch y un humor macabro, la película se divide en episodios que relatan una historia conectada con la fascinante vida del abuelo Fulton. Un elenco de personajes como Sir Arthur Conan Doyle, Harry Houdini, Mina «Margery» Crandon, así como otros miembros de la familia Oursler, son interpretados por un conjunto ecléctico de actores, músicos y artistas como Kim Gordon, Jim Fletcher, Keith Sanborn y Constance DeJong.

1. Sarah Trigg, «Tony Oursler's Ghost Stories», *Vulture*, 20 mayo 2015.

Vista de la sala de proyección de *Imponderable* en Luma Westbau, Zúrich, 2015. Fotografía: © Stefan Altenburger
Página siguiente: *Imponderable*, 2015-2016. Fotogramas. © Tony Oursler

LA COLECCIÓN "LA CAIXA" DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Fue creada en 1985 como un proyecto abierto a la contemporaneidad, y cuenta en la actualidad con un millar de obras significativas de la producción artística internacional que no solo recogen la memoria del arte de los últimos cuarenta años, sino que también ofrecen una amplia visión de la continua interrogación del arte sobre nuestro mundo actual.

Contiene todas las disciplinas y técnicas empleadas por los artistas contemporáneos —desde la pintura, el dibujo y la escultura hasta la fotografía, el vídeo, el film, el sonido y la instalación. A lo largo de más de treinta años, esta colección ha ido reuniendo obras de artistas muy reconocidos que han ejercido una gran influencia a generaciones posteriores, así como de creadores emergentes cuyos trabajos marcan nuevas direcciones para el arte del futuro.

Cronológicamente, el punto de partida son los años ochenta, aunque incluye algunos artistas internacionales reconocidos desde los años sesenta y setenta (Joseph Beuys, Mario Merz, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Robert Ryman, Carl Andre, Donald Judd y Richard Long, entre otros), como marco referencial de la colección. La contextualización e integración conceptual del arte español en la escena internacional fue un objetivo fundamental en los inicios de la colección. Actualmente, este diálogo está abierto a los artistas de todo el mundo, y ya no responde a un énfasis especial en términos geográficos o de identidad nacional.

Reunir esta colección ha exigido un riguroso seguimiento de la evolución de la creación artística contemporánea, necesario para mantener un espíritu abierto e innovador. La Colección "la Caixa" es hoy un punto de referencia del arte en nuestro país, como demuestra el constante préstamo de sus obras para exposiciones de museos de todo el mundo.

Además, con la voluntad de profundizar en el arte contemporáneo, la Fundación Bancaria "la Caixa" organiza regularmente exposiciones de sus obras en los centros CaixaForum, así como muestras itinerantes en Europa y el resto del mundo. Antologías, exposiciones temáticas, monografías, etc., todas estas exposiciones han sido instrumentos para ayudar a interpretar las obras situándolas en el contexto en el que fueron concebidas, o contrastándolas y entablando diálogos con otras piezas.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

Viernes 26 de mayo | 19 h
VISITA INAUGURAL

Hasta el 30 de junio:
Sábados | De 16 a 20h
Domingos | De 11 a 14h y de 16 a 20h
A partir del 1 de julio:
Miércoles | De 18 a 21h
Sábados y domingos | De 16 a 20h
MICRO-VISITAS

Recorridos de corta duración que ofrecen una introducción a la exposición y a piezas seleccionadas, relacionándolas con el contexto del arte contemporáneo. Duración: 20'. Salidas cada hora delante de la sala de exposiciones. Sin coste. No es necesaria reserva.

eduCaixa

**VISITAS COMENTADAS.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE VERANO**

Niveles: ESO, Bachillerato y CCFF
Es necesaria inscripción previa a través del teléfono 931 847 142 o el correo electrónico rcaixaforumbcn@magmacultura.net
Horario a convenir. Precio por grupo: 18 €

**VISITAS CONCERTADAS
PARA GRUPOS**

Grupos de máximo 25 personas.
Es necesaria inscripción previa a través del teléfono 931 847 142
Horario a convenir.
Precio por grupo: 60 €

**VISITA COMENTADA PARA
A GRUPS DE PERSONES AMB
DIFICULTATS VISUALS**

Grupos de un mínimo de 10 personas
Es necesario inscribirse previamente, a través del teléfono 931 847 142

**VISITA EN LENGUA DE SIGNOS
(LS) Y VISITA ADAPTADA A LA
COMUNICACIÓN ORAL**

Grupos de un mínimo de 10 personas
Es necesario inscribirse previamente, a través del correo electrónico rcaixaforumbcn@magmacultura.net

Imponderable, 2015-2016. Fotografia. © Tony Oursler
Portada: LZ-L5, 1984. Detalle / Imponderable, 2015-2016. Fotografia. © Tony Oursler

Obra Social "la Caixa"