

RETRATO DE UN MOVIMIENTO. RENATE LORENZ & PAULINE BOUDRY

Imagen: *(No) Time*, Pauline Boudry / Renate Lorenz. Instalación con HD y tres persianas, 2020.

ÍNDICE

Datos prácticos

Presentación

Contenido

Artistas

Comisaria

Selección de imágenes

Nombre de la exposición:

Retrato de un movimiento. Renate Lorenz & Pauline Boudry

Organizada por:

Museo Centro de Arte Dos de Mayo

Comisaria:

Övül Ö. Durmusoglu

Fechas: 2 abril — 9 octubre 2022

Inauguración: sábado 2 de abril a las 12:00

Publicación:

Acompañando a la exposición, la publicación retrospectiva *Stages*, ofrece un estudio en profundidad de los vocabularios artísticos y teóricos de Boudry/Lorenz, en un trabajo conjunto de Övül Ö. Durmusoglu y Boudry/Lorenz, con textos de Élisabeth Lebovici, Amelia Groom, Ana Janevski, Rindon Johnson, Pablo Lafuente, Miguel A. López, Mason Leaver-Yap, Irene Revell, Mayra Rodríguez Castro y Yolande Zola Zoli van der Heide.

Dirección:

Av. Constitución, 23
28931 Móstoles, Madrid

Horario:

Martes a domingo de 11:00 a 21:00 horas
Cerrado: Todos los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Teléfono:

912760221

Mail:

ca2m@madrid.org

Web:

www.ca2m.org

Redes Sociales:

facebook.com/CA2MMadrid

twitter.com/CA2M_Madrid

youtube.com/ca2m1

flickr.com/photos/ca2m_madrid

vimeo.com/ca2mmadrid

Gabinete de prensa

Prensa DG Promoción Cultural:

María Jesús Cabrera

prensaculturalyturismo@madrid.org

Prensa Museo CA2M:

Vanessa Pollán Palomo

prensa.ca2m@madrid.org

Teléfono: 689 616 859

PRESENTACIÓN

¿Pueden inspirar unos brazos, unas piernas y unos cabellos en movimiento un movimiento, una futura revuelta que logre formas de convivencia más igualitarias y dichosas? Centrada en el momento precario de salir a escena —un momento que aporta visibilidad al tiempo que revela la propia fragilidad—, la exposición *Retrato de un movimiento* aborda cuestiones relativas al placer, el poder y la diferencia radical.

La muestra gira en torno a dos instalaciones fílmicas a gran escala que participan de movimientos dancísticos y colaboraciones artísticas al tiempo que exploran el potencial de resistencia de la abstracción frente a políticas reaccionarias. *Retrato de un movimiento* presenta la instalación fílmica *(No) Time* (2020) junto con *Moving Backwards* (2019), estrenada en 2019 en el Pabellón de Suiza de la LVIII Bienal de Venecia, mostrándolas en diálogo con esculturas y dibujos.

El suelo de la exposición ha sido diseñado para rastrear los movimientos del público —en forma de arañazos— y memorizarlos para futuras muestras. En la sección del espacio bautizado como “bar abstracto” —un lugar para pasar el rato con amigos—, los artistas Francis Baudevin, Werner Hirsch, Rindon Johnson, Naomi Rincón-Gallardo, Natascha Sadr Haghghian, Jimmy Robert y Eran Schaerf contribuyen con dibujos y fotografías adicionales.

Retrato de un movimiento es la primera exposición individual dedicada en España al dúo de artistas de renombre internacional que forman Pauline Boudry y Renate Lorenz. Ambas residen en Berlín y trabajan juntas desde 2007. Su obra se centra en los paradigmas queer de la estética, la historia, la cultura, la comunidad, la resistencia y el parentesco.

En octubre de 2022 mostrarán una nueva instalación concebida expresamente para el espacio del Palacio de Cristal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

(No) Time

Instalación con vídeo HD y 3 persianas, 20 min, 2020
Colección Museo CA2M.
Coreografía/Interpretación: Julie Cunningham, Werner Hirsch, Joy Alpuerto Ritter, Aaliyah Thanisha

¿Pueden los movimientos conectarse simultáneamente a una aspiración utópica y a la desesperanza política? En un momento en el que cada vez nos enfrentamos más al conservadurismo de la derecha, se hace apremiante alterar la concepción progresiva del tiempo y crear un escenario para algo que vaya más allá: ¿cómo sería un modo minoritario de temporalidad?

Cuatro intérpretes parecen estar ensayando para un tiempo queer: la lentitud extrema, la falta de sincronización, los cambios de ritmo, la quietud y las pausas trabajan por descubrir vías de escape, y rechazan los ritmos de trabajo infernales y los desesperados tactos del ser patrocinados por el Estado. Los intérpretes emplean, y con frecuencia mezclan deliberadamente, toda una variedad de elementos dancísticos inspirados en el hip-hop, el dancehall, la danza (pos)moderna y la performance drag. Si bien difieren sensiblemente en sus estilos, se conectan a través de similitudes repentinas, movimientos obsesivos y recuerdos corporales, produciendo y cambiando sus puntos de contacto.

Si bien el final del film es también su principio, la secuencia de escenas ofrece una experiencia imprevisible del tiempo, sobre todo al sembrar la duda sobre la lentitud y las rupturas y hasta qué punto son obra de los cuerpos que están actuando o de los medios digitales.

Directoras de fotografía: Bernadette Paassen, Siri Klug
Sonido: Johanna Wienert
Luces: Bernadette Paassen
Vestuario: Heloise Mantel
Producción escénica: Wibke Tiarks
Asesoramiento dramático: Renen Itzhaki
Diseño de sonido: Rashad Becker
Gradación del color: Waveline
Música: «It's lover, love» de Aérea Negrot, remezcla de Philip Bader, «Mambos Fudiz» de Nidia Minaj, «Forward Flamingo» de rRoxymore

La obra No (Time) es una coproducción con el FRAC Bretagne (Francia).

frac bretagne
www.fracbretagne.fr

Moving Backwards

Instalación con vídeo HD, 23 min, 2019
Coreografía/Interpretación: Julie Cunningham, Werner Hirsch, Latifa Laâbissi, Marbles Jumbo Radio, Nach

Partiendo de la sensación de que las recientes regresiones reaccionarias nos empujan hacia atrás, *Moving Backwards* explora prácticas de resistencia, combinando coreografía posmoderna y danza urbana con técnicas de guerrilla y elementos de la cultura underground queer. Una instalación fílmica con cinco intérpretes cuyas trayectorias son diversas complica la noción de movimiento hacia atrás y su significado temporal y espacial. Algunas partes de los desfiles, los solos y las danzas en grupo se ejecutan al revés; otras se invierten gracias a la tecnología digital, lo que crea dudas y ambigüedades en el conjunto de la instalación.

Directoras de fotografía: Bernadette Paassen, Siri Klug
Sonido: Johanna Wienert
Maquinista: Camilo Sottolichio
Luces y escenario: Riccardo Clementi, Pieter Jurriaanse
Asistentes: Lore Rinsoz, Neige Sanchez, Am Ertl
Peinados: Heloise Mantel y Dürtal Leathers
Diseño de sonido: Rashad Becker
Gradación del color: Waveline
Música: Hard Ton, Food of Love (Sprinkles'Dubberama remix)

Wig Piece (2015-en curso)

La obra forma parte de la serie *Wig Pieces*, que gira en torno a la tensión entre las formas geométricas de las pelucas y la relación del cabello con la apariencia humana, la artificialidad de las pelucas y el potencial del cabello como refugio tras el que ocultarse. La peluca puede asumir el papel de significar algo que trascienda la feminidad, el drag o la transidentidad; también puede ser un signo de rechazo y resistencia, en un nivel más amplio. «Wig Pieces» empezó como una prenda, un abrigo de peluca rubia que Sharon Hayes lleva en *I Want* (2015). En esta cinta, pronuncia un discurso basado en escritos de Kathy Acker y en charlas y discursos de la ex analista de inteligencia Chelsea Manning, que guardan relación con la inmensa e impresionante labor que hizo Manning al revelar documentos militares y diplomáticos sensibles a través de WikiLeaks. Boudry/Lorenz encontraron una foto de Chelsea Manning en aquella época, en la que sale con una peluca

rubia, que contrasta poderosamente con el entorno tóxico e hipermasculino del ejército. Después de confeccionar este abrigo como prenda, Boudry/Lorenz empezaron a elaborar cortinas y lo que llaman «piezas de peluca».

Dancefloor Pieces (rhythmic modes of belonging VII), 2022

Boudry/Lorenz buscan otro tipo de rastros en su trabajo, que se deslizan bajo el radar del control o ni siquiera llegan a él. Dado su carácter efímero, son rastros que nunca podrán rastrearse del todo. Algunos se han conservado para *Dancefloor Pieces*. Boudry/Lorenz recortan trozos de la moqueta brillante de la pista de baile, repletos de arañazos que los bailarines han dejado durante su actuación para *(No) Time* (2020), mientras que su brillante superficie nos devuelve el reflejo de los visitantes, los objetos y las luces.

Wall Necklace Piece (portrait of a movement), 2022

La obra alude a las referencias contradictorias de las cadenas, como estar encadenado / encarcelado o el brillo de las joyas/realce del aspecto personal. Las cadenas también aluden a las prácticas que giran en torno al dolor y el placer en las escenas underground LGBTQI+. Para Boudry/Lorenz los objetos que utilizan organizan el espacio-tiempo que existe entre la libertad de compartir pensamientos, recursos y placeres, y su exacta supresión. Todos ellos tienen una historia al margen, donde son utilizados para burlarse de la opresión y, de este modo, hacerse públicos.

Microphone Piece (I want), 2022

Esta pieza aborda la tensión entre tomar la palabra y ser silenciado con respecto a nuestros anhelos y necesidades ¿Pueden sumar esfuerzos de forma eficaz los micrófonos y las cadenas en una asamblea pública imprevisible? Para Boudry/Lorenz los objetos que utilizan organizan el espacio-tiempo que existe entre la libertad de compartir pensamientos, recursos y placeres, y su exacta supresión. Los micrófonos remiten al compromiso de Boudry/Lorenz con el momento precario de subir al escenario y tomar la palabra. En *Silent* (2016), una instalación fílmica que escenifica una representación del tema «4'33"» de Cage, adquieren gran protagonismo. La artista Aerea Negrot se planta delante de

Shoes Moving Backwards, 2019

Los zapatos de dos caras «Moving Backwards» son un atrezzo inspirado en la historia de los guerrilleros kurdos, que usan zapatos calzados del revés en la montaña para que las huellas de sus pisadas en la nieve señalen exactamente la dirección contraria. Siguiendo este ejemplo, las artistas empezaron a trabajar con los bailarines en movimientos que burlan el concepto de linealidad o progreso. Las direcciones se subvierten o son cuestionadas de muchas maneras: algunas danzas se invierten digitalmente y otras se ejecutan hacia atrás; unas veces los bailarines caminan hacia atrás y otras avanzan con las puntas de los zapatos en la parte de atrás

Bar Piece, 2019

«Bar Piece» formaba parte de la instalación *The Moving Backwards* en el Pabellón de Suiza en Venecia. Los trampantojos de *Bar Piece* hacen referencia a cuatro bares/clubs queer de Berlín. Es una especie de bar que hace que sus visitantes sustituyan a los camareros. Boudry/Lorenz imaginan este espacio como algo que hemos llamado «club abstracto» y es similar a un club, en el sentido de que presenta huellas de la vida nocturna queer. A diferencia de un club, el «club abstracto» se centra más en la agencia de objetos como luces, sonidos y actuaciones, desafiando así el estatus y la posicionalidad del visitante. La zona del bar alberga obras Pauline Boudry / Renate Lorenz, así como de los artistas invitados Francis Baudevin, Werner Hirsch, Rindon Johnson, Naomi Rincón-Gallardo, Natascha Sadr Haghghian, Jimmy Robert y Eran Schaefer.

RENATE LORENZ & PAULINE BOUDRY

Pauline Boudry y Renate Lorenz trabajan juntas, en Berlín, desde 2007, creando unas instalaciones que coreografían la tensión que surge entre la visibilidad y la opacidad. Sus obras fílmicas registran performances representadas ante la cámara, que a menudo parten de una canción, imagen, película o partitura recientes. Sus figuras y sus acciones escenifican, estratifican y reimaginan las narrativas históricas normativas y las convenciones de la audiencia, subvirtiéndolas. En sus performances intervienen coreógrafos, artistas y músicos, con los que el dúo de artistas mantiene extensos diálogos sobre su representación, pero también sobre la historia violenta de la visibilidad y la patologización de los cuerpos, así como sobre compañerismo, glamur y resistencia.

Una de sus últimas piezas, “(No) Time”, en la que participan los coreógrafos y *performers* Julie Cunningham, Werner Hirsch, Joy Alpuerto Ritter y Aaliyah Thanisha y que fue estrenada en Frac Bretagne, se representa en estos momentos en la Mediacity Biennale de Seúl. “Moving Backwards”, con los coreógrafos y *performers* Latifa Laâbissi, Werner Hirsch, Julie Cunningham, Marbles Jumbo Radio y Nach, se estrenó en 2019 en el Pabellón de Suiza de la LVIII Bienal de Venecia. “Telepathic Improvisation”, con Marwa Arsanios, MPA, Ginger Brooks Takahashi y Werner Hirsch como *performers*, se estrenó en 2017 en Participant, Nueva York. “Silent”, representada por Aérea Negrot, se estrenó en noviembre de 2016 en la Bienal de la Imagen en Movimiento de Ginebra, y “I Want, con Sharon Hayes como *performer*, se mostró en 2015 en su exposición individual en Kunsthalle Zürich y Nottingham Contemporary.

Entre sus últimas exposiciones destacamos “(No) Time” en Frac Bretagne (2021), “Ongoing Experiments with Strangeness” en la Julia Stoschek Collection de Berlín(2019), “Telepathic Improvisation” en el Centre Culturel Suisse de París (2018) y CAMH Houston (2017), “Portrait of an Eye” en Kunsthalle Zürich (2015), “Loving, Repeating” en Kunsthalle Wien (2015), “Patriarchal Poetry” en Badischer Kunstverein (2013), “Aftershow” en CAPC Bordeaux (2013), “Toxic Play in Two Acts” en South London Gallery (2012) y “Contagieux! Rapports contre la normalité” en el Centre d’Art Contemporain de Ginebra (2011).

Escritores y críticos, como Andre Lepecki, Mason Leaver-Yap, Gregg Bordowitz, Antke Engel, Nana Adusei-Poku, Mathias Danbolt, Ellen Feiss y Laura Guy, han abordado su trabajo. Su catálogo más reciente, “Moving Backwards” (2019), fue publicado por Skira; “Telepathic Improvisation” (2018), por el Contemporary Arts Museum de Houston; y “I Want” (2016) y “Aftershow” (2014), por Sternberg Press”.

ÖVÜL Ö. DURMUSOGLU

Övül Ö. Durmusoglu es comisaria independiente, educadora y escritora. En la actualidad es profesora invitada y codirectora del programa de la Graduate School, UdK Berlin. Entre 2020 y 2022 fue profesora visitante de “Arte y discurso” en HBK Braunschweig. Centrada en las narrativas interseccionales relacionadas con las subjetividades políticas contemporáneas, Övül opera entre lenguajes singulares y energías colectivas, inmersiones mundanas y cosmologías históricas. Ha sido recientemente cocomisaria de la III Autostrada Biennale de Kosovo, del XII Survival Kit Festival de Riga, Letonia, y de “Die Balkone: Life, Art, Pandemic and Proximity” de Berlín (2020-21) junto a Joanna Warsza; también de “Soft Solidarity Assembly” en Galerie Wedding, junto con Solvej Hedwig Ovesen y Kathrin Pohlmann (2020).

En 2019 comisarió “Stars Are Closer and Clouds Are Nutritious Under Golden Trees”, una exposición y programa público muy ambiciosos desarrollados en 2020 para la MMAG Foundation de Amman, a partir del *Prisionero* de amor, de Jean Genet. Anteriormente desempeñó diversas funciones, como el comisariado del festival Steirischer Herbst, el cocomisariado de varias secciones de la Bienal de Estambul en sus ediciones décima, decimotercera y decimocuarta, y la organización de programas públicos para dOCUMENTA (13).

Entre 2020 y 2022, fue también cocomisaria de la sección OPENING de ARCOmadrid, dedicada a galerías jóvenes. En 2023 volverá a cocomisariar la Autostrada Biennale en su cuarta edición, y desarrollará proyectos con CA2M Madrid, Kunsthalle Wien y Martin Gropius Bau.

SELECCIÓN DE IMÁGENES

(No) Time, Pauline Boudry / Renate Lorenz, still.
Instalación con HD y tres persianas, 2020.

(No) Time, Pauline Boudry / Renate Lorenz, still.
Instalación con HD y tres persianas, 2020.

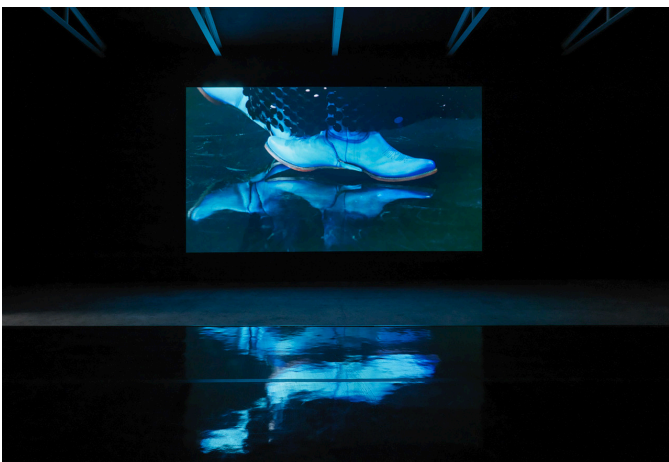
(No) Time, Pauline Boudry / Renate Lorenz, still.
Instalación con HD y tres persianas, 2020.

Moving Backwards,
Pauline Boudry / Renate
Lorenz, still. Instalación
con HD, 23 min, 2019.
Choreografía/performance:
Julie Cunningham, Werner
Hirsch, Latifa Laâbissi,
Marbles Jumbo Radio,
Nach. Courtesía de Ellen de
Bruijne Projects Amsterdam
y Marcelle Alix Paris.

Moving Backwards,
Pauline Boudry / Renate
Lorenz, still. Instalación
con HD, 23 min, 2019.
Choreografía/performance:
Julie Cunningham, Werner
Hirsch, Latifa Laâbissi,
Marbles Jumbo Radio,
Nach. Courtesía de Ellen de
Bruijne Projects Amsterdam
y Marcelle Alix Paris.

Moving Backwards.
Fotografía: Annik Wetter,
instalación en el Pabellón
suizo de la Bienal de
Venecia, 2019.