

Festival mapea producción del Sur y trae a Olafur Eliasson a São Paulo

Con una centena de artistas invitados, el 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil empieza en septiembre

La producción artística contemporánea del Sur geopolítico del mundo y la obra del artista danés-islandés Olafur Eliasson son los puntos de enfoque del 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil, que empieza el 30 de septiembre en tres espacios culturales de São Paulo.

Akram Zaatari, Gregg Smith, Marcello Mercado, Sebastian Diaz Morales, Shaun Gladwell, Galina Myznikova y Sergey Provorov, Cinthia Marcelle, Eder Santos, Marcellvs L. y Tatiana Blass están entre los 98 artistas seleccionados para la muestra *Panoramas del Sur*, que mapea la producción actual en Latinoamérica, África, Europa Oriental, Oriente Medio y Asia.

La exposición *Your body of work* [Su cuerpo de la obra], primera individual de Olafur Eliasson en Latinoamérica, reúne diez instalaciones *site-specific* que dialogan con la ciudad y con la arquitectura de los tres espacios que reciben al Festival: SESC Belenzinho, SESC Pompeia y Pinacoteca do Estado.

La 17ª edición marca la transformación de Videobrasil, que originalmente estaba dedicado a la producción en vídeo, único festival de arte contemporáneo en ese formato en Brasil. "Videobrasil no se ha abierto a todas las manifestaciones artísticas por casualidad, y sí como resultado de un proceso que acompaña un cambio en la función de los lenguajes audiovisuales en la producción contemporánea", explica la curadora-general Solange Farkas.

La elección de Eliasson como artista invitado subraya ese cambio. "La particularidad de Eliasson es que trabaja con cuestiones de la ciencia, del cine, de la tecnología, de una forma donde no es posible limitaciones de lenguaje, y que se impone como experiencia sensorial."

Con 130 invitados, entre artistas, curadores, investigadores, y con exposiciones que van hasta enero de 2012, el Festival ofrece una intensa programación educativa, que plantea distintos aspectos de la producción del circuito Sur y profundiza el debate sobre las residencias artísticas y su relación con la dilución de fronteras en la producción actual.

El 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil es una realización del SESC (www.sescsp.org.br) y de la Asociación Cultural Videobrasil (www.videobrasil.org.br)

Panoramas del Sur: protagonismo para otros circuitos

Compuesta de vídeos, performances, instalaciones, objetos, publicaciones, pinturas, fotografía y otras experiencias artísticas, la muestra *Panoramas del Sur* tiene como objetivo generar una situación de protagonismo para la producción de distintas regiones del Sur geopolítico del mundo.

Entre los 98 participantes, están desde nombres conocidos en el circuito internacional — como el libanés Akram Zaatari, el australiano Shaun Gladwell y el argentino Marcello Mercado— a artistas que están empezando su carrera internacional, como el ítalo-chileno Gianfranco Foschino, que expone en el Pabellón Latino-Italiano de esta edición de la Bienal de Venecia.

Los participantes fueron seleccionados entre 1.295 inscritos, el mayor número de la historia del Festival. La presencia de las regiones del Sur también ha crecido, especialmente de Europa Oriental, Asia y Oriente Medio. "El número de inscripciones crece a cada edición", dice Solange Farkas. "Lo extraordinario es la expansión de lenguajes y de la representatividad de regiones del Sur, lo que nos permite diseñar, de hecho, un panorama de la producción contemporánea de ese eje."

Distintas en estrategias y lenguajes, las obras se aproximan de las grandes cuestiones del mundo contemporáneo, con preocupaciones que no se circunscriben al universo de las artes visuales. Las experiencias en tránsito son recurrentes entre los trabajos, así como las indagaciones sobre naturaleza y arquitectura, y sobre los dispositivos que mapean afectos e inventarían memorias.

Panoramas del Sur incluye a cuatro obras curadas por el Festival, por medio del Premio Atelier Abierto Videobrasil. La acción beneficia a jóvenes artistas, residentes en São Paulo, seleccionados por proyectos. Los trabajos se desarrollan en la Casa Tomada, espacio de la ciudad de São Paulo para la producción artística, reflexión y convivencia, bajo la orientación de artistas, curadores e investigadores en artes visuales brasileños.

Premios y residencias

La muestra *Panoramas del Sur* ofrecerá a los artistas, elegidos por un jurado internacional, un gran premio en dinero, de R\$ 45 mil. Además, el jurado trabaja en cooperación con representantes de la red de residencias artísticas conectada a Videobrasil para atribuir ocho premios-residencia en Brasil, Holanda, Francia, Islas Mauricio y Bolivia.

Las residencias son en la Vrije Academie voor Werkplaats Beeldende Kunsten, de Haia; en el Videoformes, en Clermont-Ferrand; en el pARTage, Islas Maurício; en la Galería Kiosko, de Santa Cruz de la Sierra; en el Instituto Sacatar, en la Isla de Itaparica, Bahia; y en el Edificio Lutetia, que alberga las residencias de la Fundação Armando Álvares Penteado, en São Paulo. Además de esas instituciones, cooperan en el programa el Prince Claus Fund (Holanda), el Centro Cultural de España en São Paulo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Consulado General de Francia en São Paulo y la Alianza Francesa.

El jurado de premiación del Festival está formado por el crítico brasileño Rodrigo Moura, curador del Instituto Inhotim; la curadora nigeriana Bisi Silva, que dirige el Center for Contemporary Art Lagos; el curador español Agustín Pérez Rubio, director del MUSAC, en Castilla y León; por la argentina Gabriela Salgado, Mestre en curaduría contemporánea por el Royal College of Art, Londres; y por la artista boliviana Raquel Schwartz.

El trofeo del 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil es una creación del artista brasileño Tunga, conocido en el circuito internacional por las participaciones en la Bienal de Venecia (1982), en la Documenta de Kassel (1997), entre otras muestras. Tunga creó para el trofeo un híbrido de escultura y dispositivo de captación de imágenes.

Olafur Eliasson muestra *Su cuerpo de la obra* en São Paulo

A partir de 30 de septiembre, São Paulo recibe *Su cuerpo de la obra*, primera exposición individual de Olafur Eliasson en Latinoamérica. Concebida por el artista como respuesta a la ciudad brasileña, la exposición reúne diez instalaciones *site-specific* que invitan al público a probar por medio de su percepción el color, la orientación espacial y otras formas de involucramiento con la realidad. La exposición integra la programación del 17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil.

Hasta enero de 2012, las obras de Eliasson ocuparán tres espacios de São Paulo: los centros culturales SESC Pompeia y SESC Belenzinho, en las regiones Oeste y Este de la ciudad, y la Pinacoteca do Estado, institución centenaria localizada en el centro. “La exposición propone una red de experiencias alrededor de una geografía temporaria para São Paulo, creando una serie de narrativas que se suma a la experiencia del espectador”, dice Jochen Volz, director artístico del Instituto Inhotim, en Minas Gerais, y comisario de *Su cuerpo de la obra*.

Según el artista, el título *Su cuerpo de la obra* trata el papel crucial del espectador en la creación de sentidos para la obra, a la vez que subraya el carácter abarcador del contenido. “Se trabaja toda la vida, y todo lo que se hace y se aprende se inscribe en el cuerpo. Somos un espectador-productor de la propia historia, ya que se contribuye, o se da, más de lo que se recibe”, afirma Eliasson.

Ciudad vibrante

Conocido por intervenciones que despiertan interés que van más allá de los circuitos de arte contemporáneo, a ejemplo de las *New York City Waterfalls* [Cascadas, 2008], Eliasson experimenta por medio de proposiciones que implican un contacto cada vez más directo de la obra con el escenario urbano en el que está inserta. El punto de partida para la concepción de la exposición brasileña han sido las impresiones e indagaciones del artista sobre los espacios de la ciudad.

“São Paulo es vibrante, tiene una presencia física muy fuerte”, dice Eliasson. “Aunque la esfera privada permanezca inaccesible, todo lo que se piensa y se hace es perceptible en las calles. En otras ciudades, los espacios públicos se separan claramente de la vida diaria.” En consonancia con las sensaciones del artista, el proyecto está pensado como una experiencia de la ciudad, en diálogo con la arquitectura de los espacios que ocupa.

Tres espacios

En el SESC Pompeia, antigua fábrica de tambores transformada en espacio cultural en los años 1980, las concepciones de Eliasson encuentran los

espacios generosos para la convivencia proyectados por la arquitecta ítalo-brasileña Lina Bo Bardi y la fruición de la población del entorno. En el diseño de la exposición, que se extiende por galerías y áreas externas, las obras dialogan con los distintos empleos del espacio-reflexión, aprendizaje, ocio, espectáculo.

Un conjunto de obras que une color, luz y humo transforma el área de convivencia, con 1.500 metros cuadrados, en un laberinto de experiencias sensoriales. En el área expositiva contigua, configurada como una sala de cine, Eliasson prueba el concepto de *after image* —la contraimagen que permanece en la retina expuesta a la luz— y con imágenes de São Paulo creadas por el cineasta brasileño Karim Aïnouz.

En el recién inaugurado SESC Belenzinho, que atiende a la región de la ciudad más necesitada de centros de ocio y cultura, el artista muestra un dispositivo rotativo que proyecta haces de luz en el espacio circundante. En la Pinacoteca, concentra experiencias con una de las herramientas más clásicas del arte —el espejo— para dialogar con su arquitectura, un edificio clásico que pasó por premiada intervención del arquitecto Paulo Mendes da Rocha hace una década.

La exposición de Eliasson dará origen a un libro editado por el artista, el curador Jochen Volz y la Asociación Cultural Videobrasil, con lanzamiento previsto para noviembre por las Ediciones SESC. Además de imágenes de todas las obras instaladas y de series fotográficas producidas por Eliasson en su viaje de reconocimiento a São Paulo, el libro reunirá ensayos de teóricos brasileños, que relacionan distintos aspectos de su obra a la producción local en campos como arte, ciencia y arquitectura.

La obra de Eliasson también será tema de una película de la serie Videobrasil Colección de Autores, que reúne documentales ensayísticos sobre el proceso de trabajo de artistas contemporáneos de relevancia, como el Sur-africano William Kentridge, la norteamericana Coco Fusco y el grupo brasileño Chelpe Ferro. Con lanzamiento previsto para 2012, la película sobre Olafur, séptima de la serie, será dirigida por el cineasta brasileño Karim Aïnouz, conocido por obras como *Madame satã* (2004) y *O abismo preateado* [El abismo plateado], que participó de la Quincena de los Realizadores en Cannes en 2011.

Asociación Cultural Videobrasil

La Associação Cultural Videobrasil es un centro internacional de referencia para la producción contemporánea del Sur geopolítico del mundo. Creada por la curadora Solange Oliveira Farkas, ex-curadora jefe del Museu de Arte Moderna de Bahia, mantiene una cooperación con el SESC, institución brasileña destinada al fomento de la cultura. Juntas, realizaron exposiciones como *Joseph Beuys – A revolução somos nós* [Joseph Beuys: la revolución somos nosotros] (São Paulo y Salvador, 2010/11) y *Sophie Calle – Cuide de você* [Sophie Calle: cuídate] (São Paulo y Salvador, 2009).

Otras realizaciones constantes de la cooperación ACV-SESC incluyen el Programa Videobrasil de Residencias, que indica artistas para intercambios ofrecidos por instituciones en cooperación en Brasil y exterior; la Videobrasil Colección de Autores, serie de documentales sobre artistas; el Cuaderno SESC Videobrasil, publicación anual sobre arte contemporáneo; y el FF>>Dossier, serie de perfiles on- line de artistas.

SESC

Creado por el empresariado del comercio y servicios brasileño hace 60 años, el SESC - Serviço Social do Comércio [Servicio Social del Comercio] basa sus acciones en un sólido proyecto cultural y educativo destinado a la innovación y a la transformación social.

El SESC innovó al introducir nuevos modelos de acción cultural y al subrayar, en la década de 1980, la educación como presupuesto para la transformación social. La concretización de ese propósito fue posible por medio de una intensa actuación en el campo de la cultura y en sus diferentes manifestaciones, destinadas a todos los públicos, de distintas edades y estratos sociales.

En la provincia de São Paulo, el SESC cuenta con una red de 32 unidades, en su mayoría centros culturales y deportivos. Ofrece también actividades de turismo social, programas de salud, educación ambiental e inclusión digital, y programas especiales para niños y personas mayores.

17º Festival Internacional de Arte Contemporáneo SESC_Videobrasil

Realización: SESC y Associação Cultural Videobrasil
Curaduría general: Solange Farkas
São Paulo, Brasil

Panoramas del Sur

SESC Belenzinho
30 de septiembre a 11 de diciembre de 2011

Your body of work [Su cuerpo de la obra] / Olafur Eliasson

Curaduría: Jochen Volz
SESC Belenzinho, SESC Pompeia y Pinacoteca do Estado
30 de septiembre a 29 de enero de 2012

SESC Belenzinho

Rua Padre Adelino, 1000 | Metrô Belém | Cep 03303-000 - São Paulo - SP
(55 11) 2076.9700 | email@belenzinho.sescsp.org.br | www.sescsp.org.br | 0800 11 8220
Martes – Sábado: 9:00 – 22:00 | Domingo y feriados: 9:00 – 20:00 | Entrada gratuita

SESC Pompeia

Rua Clélia, 93 | Pompeia | cep 05042-000 - São Paulo - SP
(55 11) 3871.7700 | email@pompeia.sescsp.org.br | www.sescsp.org.br | 0800 11 8220
Martes – Sábado: 9:00 – 22:00 | Domingo y feriados: 9:00 – 20:00 | Entrada gratuita

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Praça da Luz, 02 | Luz | (55 11) 3324.1000 | www.pinacoteca.org.br
Tuesday – Sunday: 10:00 – 17:30
R\$ 6,00 / R\$ 3,00 (estudiantes y mayores de 60 años) | Entrada gratuita en los Sábados