

` ` Circular Defense ` `

Anna Daučíková
Zbyněk Baladrán

Comisariada por Beatriz Herraiz

17.05.2018 - 25.07.2018

CarrerasMugica

Esta exposición surge de una invitación lanzada desde CarrerasMugica y reúne en los espacios de la galería distintos trabajos (obras en vídeo, fotografía, escultura y texto) de Anna Daučíková (Bratislava, 1950) y Zbyněk Baladrán (Praga, 1973)¹. Con el título de *Circular Defense*², y tomando como punto de inicio el año 1989 (fecha señalada, entre otros acontecimientos, por la caída del muro de Berlín) las piezas expuestas despliegan narraciones e imágenes que se entrecruzan y superponen conformando un relato polifónico que tiene como telón de fondo las transformaciones del contexto sociopolítico de la Europa del este y sus efectos.

La muestra se inicia con las series de trabajos fotográficos producidos por Anna Daučíková durante los años en los que vive y trabaja en Moscú, ciudad a la que se desplaza a finales de la década de los setenta y en la que permanece hasta 1991. Las series *Moscow*, *Women*, *Sunday* y *Celebration*, reflejan el sentimiento de agotamiento y la extenuación del sistema político en la capital soviética a través de imágenes que retratan las situaciones de extrema pobreza a las que se veían sometidas muchas mujeres en el contexto del llamado socialismo real. Como si tratara de mostrar un tético doble de la figura del estajanovista, las imágenes de Daučíková documentan el deambular de estas mujeres cada domingo por las calles, frente a la casi total ausencia de los hombres en esos mismos espacios: “Su energía perseverante, así como las técnicas de supervivencia que les permitían llevar a cabo las responsabilidades del trabajo junto a las labores del hogar, 24 horas al día 7 días a la semana, se convirtieron leitmotiv de esta serie de retratos y en reconocimiento a la mujer como representación de la desaparición de un estilo de vida y de una era histórica.”³ Una contraimagen de esa glorificación con la que el régimen quiso venerar el esfuerzo y el trabajo físico, y en el que la sola presencia de estos cuerpos representa el fracaso manifiesto de los anhelos socialistas por construir aquel hombre productivo y superior. Imágenes que lejos de quedar en un pasado ya asumido por la Historia oficial desde las premisas ideológicas de Occidente, desvelan su capacidad para establecer conexiones inesperadas en relación a las costumbres y a las rutinas de lo colectivo.

1989 será también el año en el que deja de ver la luz el periódico comunista checo *Communist daily Rudé právo*, momento coincidente con la aparición del diario liberal pos-revolucionario *Lidové noviny*. Estas

Contingent Propositions (2015), el collage de Zbyněk Baladrán que se expande a lo largo de 70 metros por las paredes de la galería, confrontando las consecuencias históricas del capitalismo tardío en la República Checa: “Basándome como fuentes en estos dos periódicos checos, mapeando el legado de los monstruos ideológicos del siglo XX, resumo las coordenadas de un futuro global aún no revelado. El reciclaje de documentos del pasado aporta pistas que conducen a la Gran Recesión de 2008 y son, quizás, un reflejo de la nueva forma del mundo post-capitalista”

A este argumentario y conjunto de hipótesis sobre aquello que ha sucedido y lo que está por pasar contribuyen los relatos propuestos por los protagonistas de *Three Curtains* (2014), una película en la que Daučíková aborda, desde una perspectiva autobiográfica, los espacios de clausura e incomunicación que caracterizaron al régimen de la antigua URSS a través de casos de estudio que documentan el cierre progresivo de sus fronteras. Para ello, la artista se detiene en tres momentos históricos -los años 20, los 50 y los 80-, y en las experiencias de distintas *vidas* afectadas por esta regulación estricta del territorio con su afuera.

Siguiendo esta metodología “testimonial” en *On Allomorphing* (2017) Daučíková explora lo que denomina “cuerpo mental” como espacio de negociación a través de diversas formas de aprendizaje y construcción de la subjetividad política. De nuevo son las vidas de distintos individuos las que construyen una trama o red de testimonios que incluye las voces de un activista transgénero y de una mujer que habla sobre Valery Lamakh (1925–1978), un pintor ucraniano que en los 60 viaja desde Kiev a la biblioteca Lenin en Moscú tras ser advertido de que cincuenta años antes alguien llamado Piet Mondrian había llevado a cabo una investigación formal muy similar a la suya. En el film también se puede escuchar a la artista hablando mientras manipula distintos objetos contruidos con planos de cristal: “Cuando tenía 8 años creía que si me tumbaba cada noche de una forma concreta mi cuerpo crecería como si estuviera en el interior de un molde. Pensaba que, con tiempo, mi cuerpo reconocería y adoptaría la forma deseada. Soñaba con un cuerpo fuerte y cincelado”.

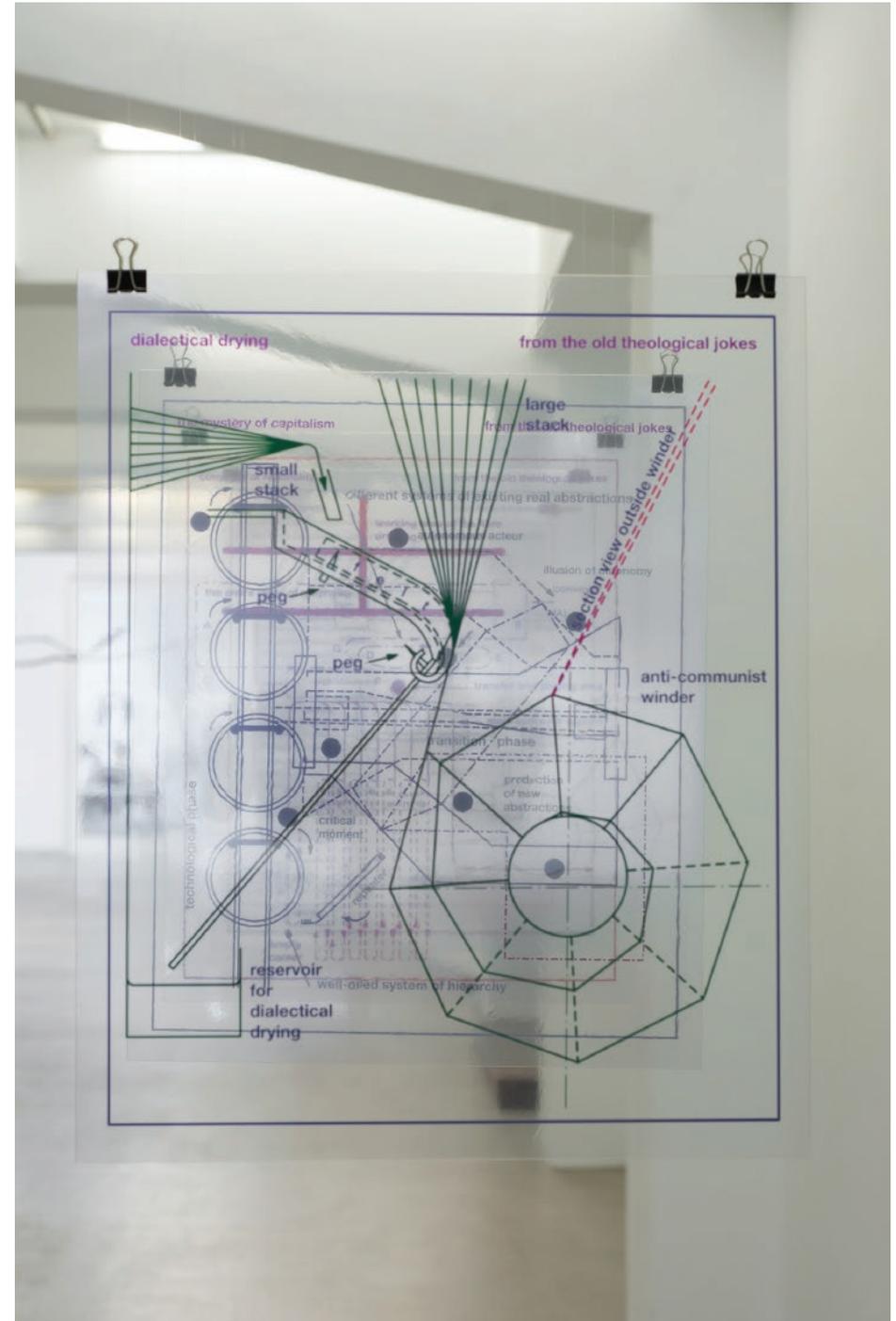
Como afirmaba Simone Weil en su texto póstumo “La persona y lo sagrado”, en el que arremete contra

político del siglo XX ha entendido la relación entre lo individual y lo colectivo, sobre todo en lo referente a las democracias occidentales: “el peligro más grande no es la tendencia de lo colectivo a comprimir a la persona, sino la tendencia de la persona a precipitarse, a ahogarse en lo colectivo”. Rodada en las antiguas instalaciones de una base militar, *To be framed* (2017), una de las últimas películas de Zbyněk Baladrán, también plantea una reflexión sobre esos marcos de contención invisible que dan forma a nuestros cuerpos sin permitirnos “hablar u organizar nuestras vidas”. La pieza, que se apoya en una voz en *off*, repasa en esas formas de violencia invisible que se propagan y ordenan nuestras relaciones a través de un grupo de niños que juega frente a una cámara.

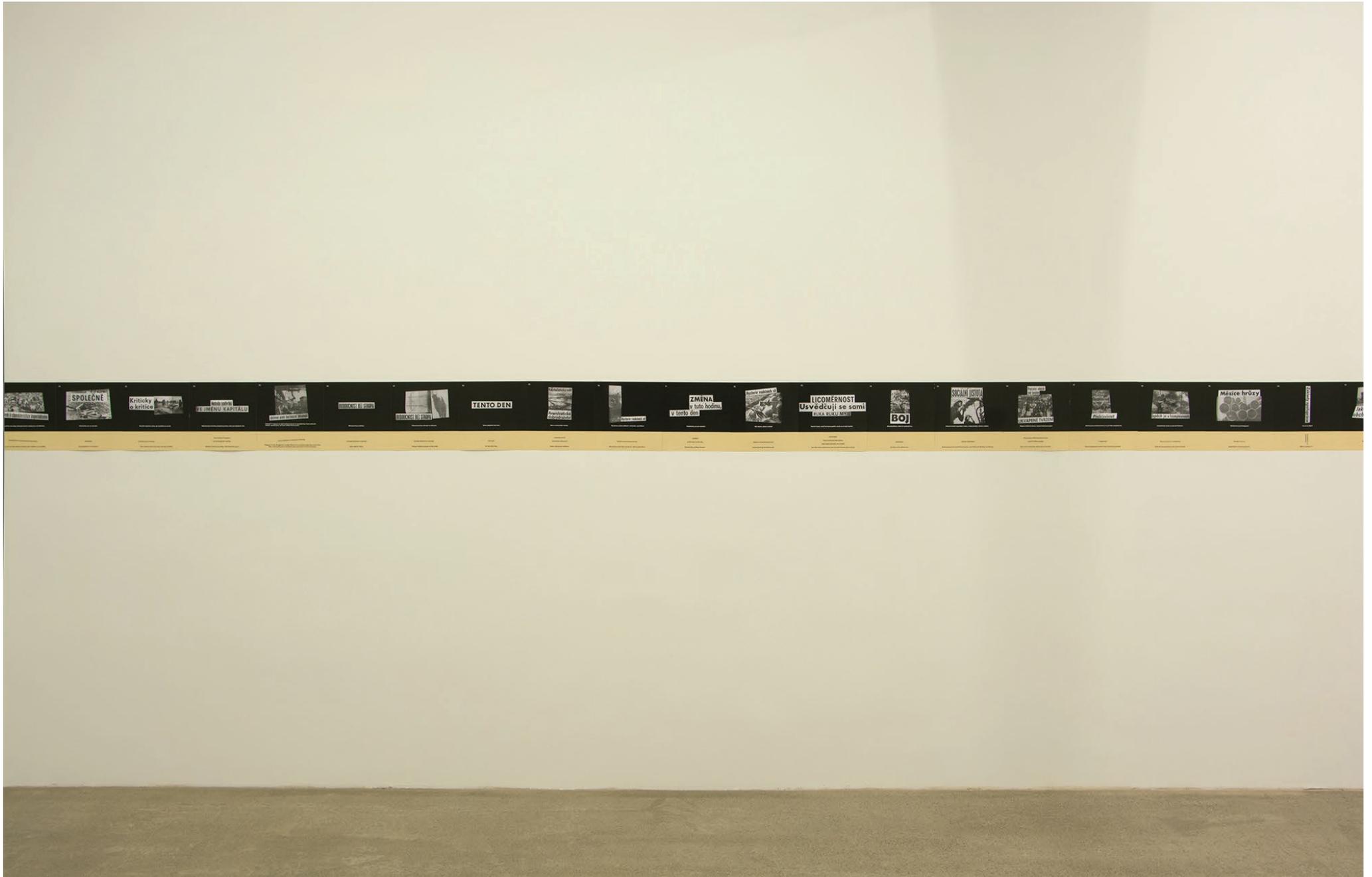
La construcción de alternativas tras el desencanto provocado por el colapso de los grandes relatos del siglo XX es la reflexión que atraviesa muchos de los trabajos de Baladrán. Tomando formas particulares que remiten a sistemas y diagramas, en sus obras confluyen asociaciones e hipótesis que comparten mucho con las estructuras empleadas en la ciencia-ficción. Así sucede en *Automated Subject* (2016), una escultura suspendida en la que Baladrán parte de sus propios textos y de escritos basados libremente en obras de Stanislaw Lem y de Andrei Platonov para cuestionar los procesos de construcción de la subjetividad: “Llevar la noción de lo automático/automatismo al lugar de la conciencia individual facilita incluir absolutamente a todos en esos lugares privilegiados que acaban forjando una idea de lo universal en la que ‘todos nosotros’ estaríamos incluidos”.

1 Desde un primer momento esta propuesta busca establecer un diálogo con prácticas que, si bien no pertenecen al contexto más próximo, responden a modos de hacer que resultan cercanos. Así, y tras distintas conversaciones mantenidas con Zbyněk Baladrán, un artista que ha mostrado su trabajo anteriormente en instituciones y exposiciones organizadas en el País Vasco, decidimos extender esta invitación a la artista Anna Daučíková.

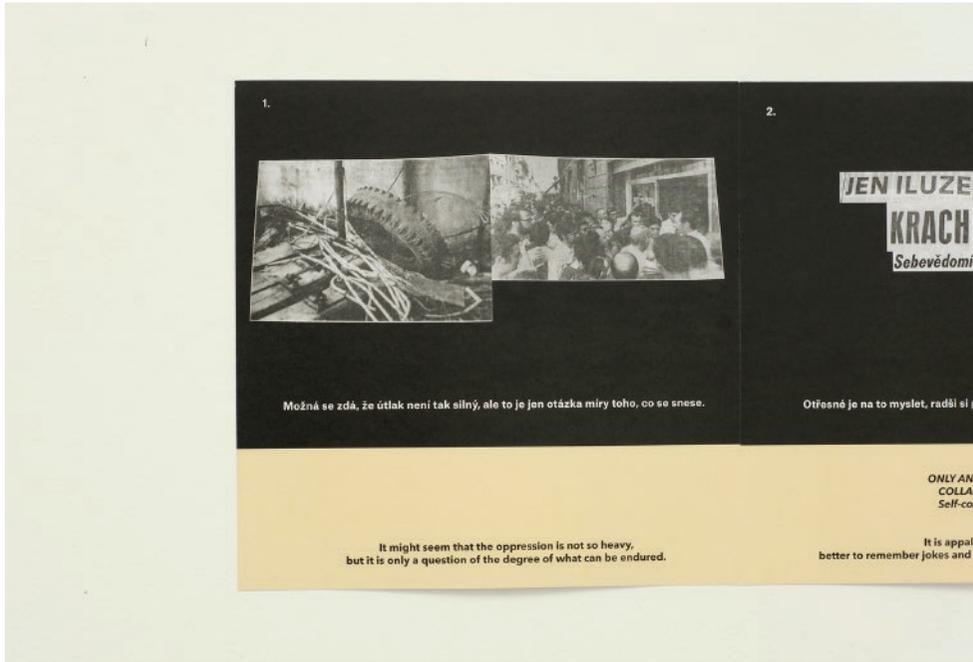
2 *Circular Defense* (Kruhova Obrana, 1984), es el título de un texto publicado por el historiador Milan Šimečka (1930–1990) en el que describe las contradicciones de la experiencia del socialismo real durante la llamada “Normalización” en los años 70 y 80 en Checoslovaquia.

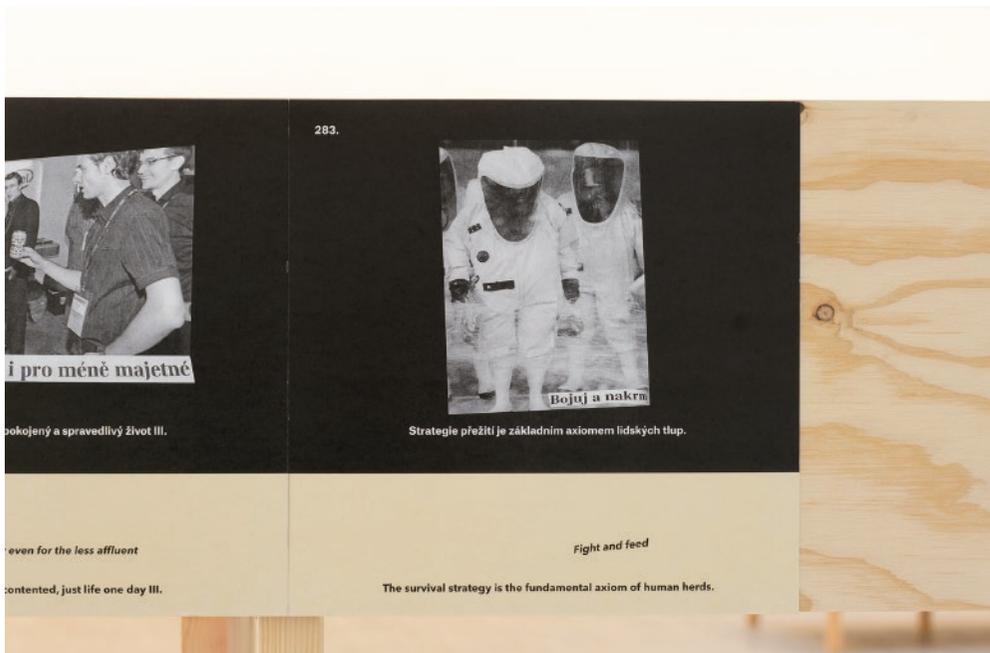
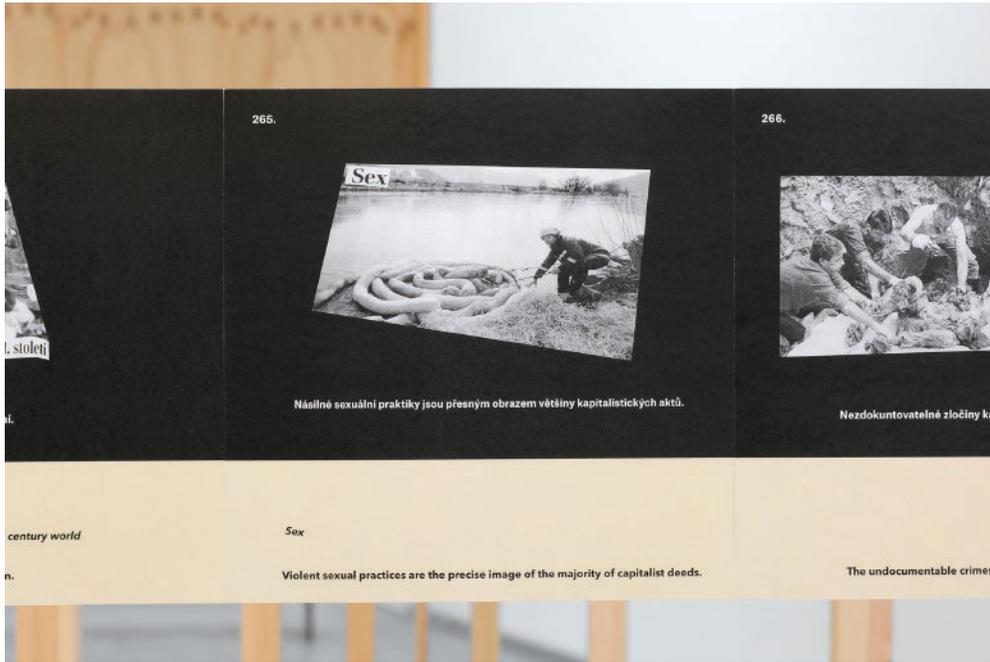
Vista general de la exposición
Zbyněk Baladrán *From the New Theological Jokes*, 2017. PV print, 5pc, 42 x 35 cm each. Ed 1/3.

Zbyněk Baladrán *Contingent propositions* (big version), 2015-2018. 283 digital collages. 25 x 7075cm. Única +1 A.P.

Zbyněk Baladrán *Contingent propositions* (big version), 2015-2018. 283 digital collages. 25 x 7075cm. Única +1 A.P.

Zbyněk Baladrán *Contingent propositions* (big version), 2015-2018. 283 digital collages. 25 x 7075cm. Única +1 A.P.

Vista general de la exposición

Vista general de la instalación

Vista general de la instalación

Zbyněk Baladrán *To be framed*, 2016. Video 8'11" . Ed 1/3.

Vista general de la instalación

Anna Daučíková *Three curtains*, 2014. Video 12'. Ed 3+1.

Vista general de la instalación

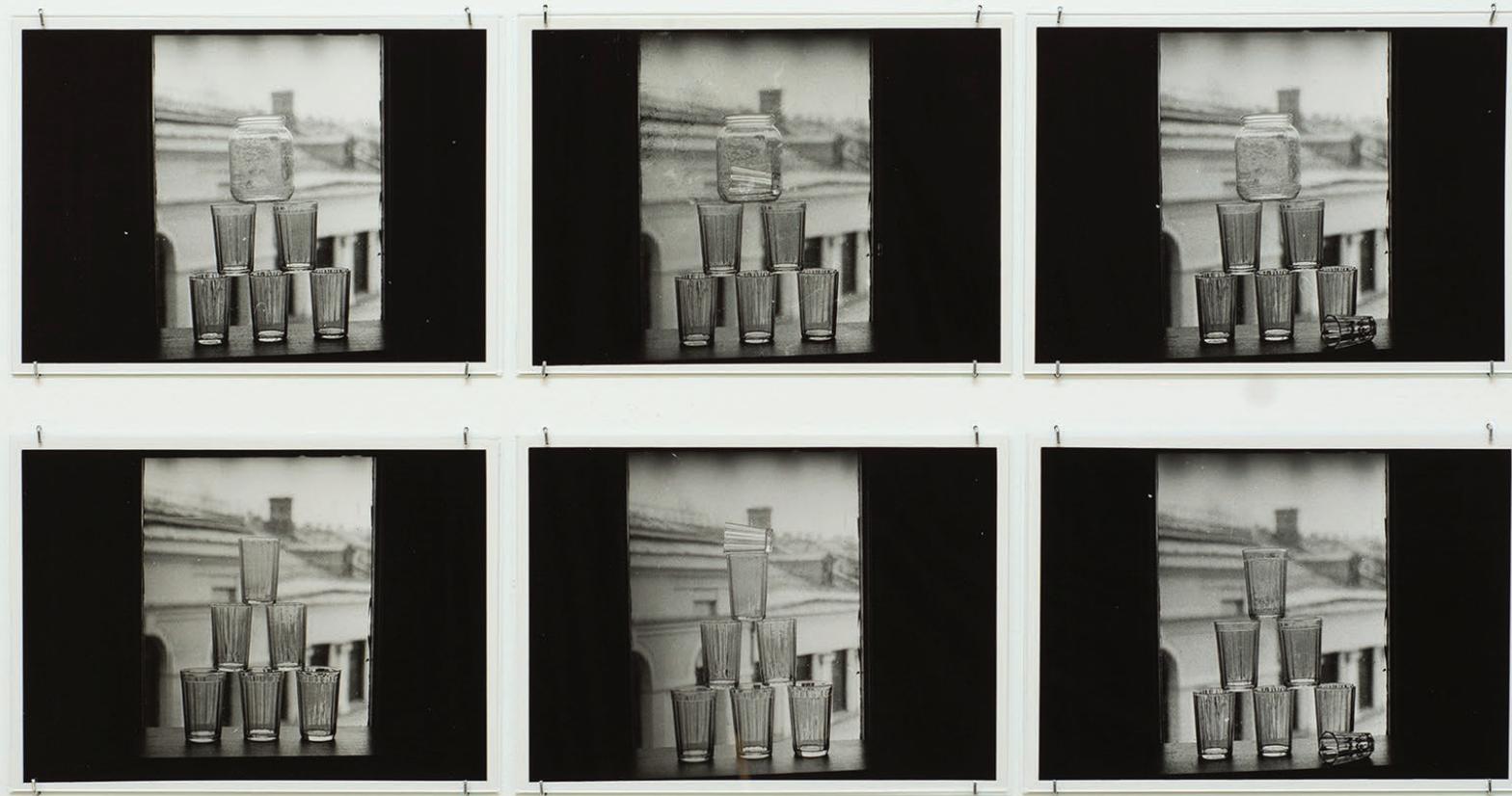
Anna Daučíková *Moscow / Women / Sunday*, 1989-1990. 24 bw photographs (48 x 30 cm each). Ed 3+1.

Anna Daučíková *Moscow / Women / Sunday* (detail)

Anna Daučíková *Moscow / Women / Sunday* (detail)

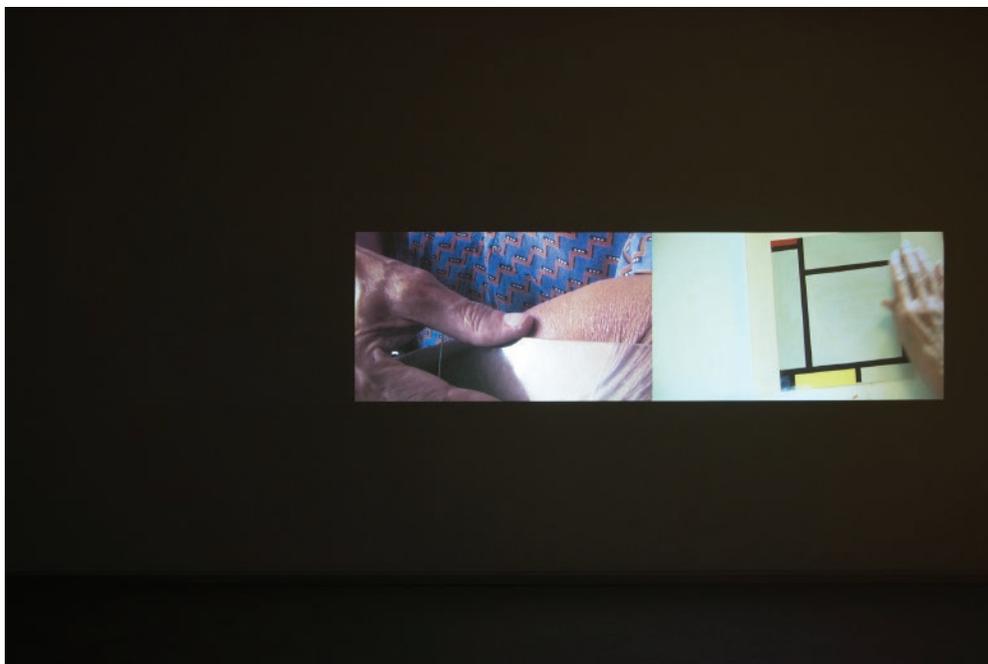
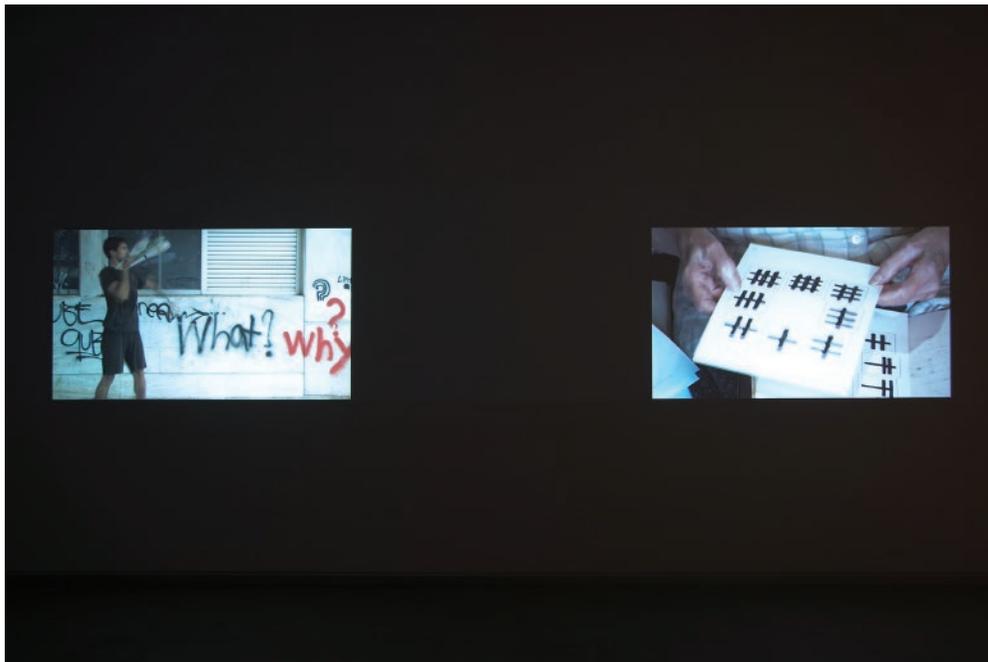
Anna Daučíková *Celebration I* (above) and *Celebration II* (below), 1989. 3 bw photographs (21,5 x 30,5 cm each). Ed 3+1.

Zbyněk Baladrán *Automated Subject-Entities that want to become other entities*, 2016-2018. White print on paper. 1200 x 900 cm. Ed 1/3.
 Vista general de la exposición

Anna Daučíková *On allomorphing*, 2017. Video 16'. Ed 3+1.

Anna Daučíková *On allomorphing*, 2017. Video 16'. Ed 3+1.

Anna Daučíková *On allomorphing*, 2017. Video 16'. Ed 3+1.

Anna Daučíková

(Bratislava, 1950)

Tras su graduación en el Departamento de "Cristal en la Arquitectura" con Václav Cígle, en la Academia de Bellas Artes de Bratislava, en 1978 emigra a Moscú, donde vive y trabaja hasta 1991. A este periodo pertenece su considerable producción pictórica así como su interés inicial por la fotografía, desencadenado por su encuentro con el pensamiento feminista. A su regreso a Bratislava a principios de los años 90, se implica en la publicación de la revista feminista ASPEKT, gestionada por un grupo de pensadoras en Eslovaquia. Su práctica artística se desplaza desde el trabajo en el estudio hacia el vídeo o la performance. De manera paralela a su práctica como artista es co-fundadora y activista en distintas ONGs queer y vinculadas con las mujeres, y desde finales de los noventa se ha convertido en portavoz de los derechos LGBT en Eslovaquia. Su carrera académica incluye su posición de profesora en la Academia de Bellas Artes y Diseño de Bratislava (1999-2012) y, desde 2012, en la Academia de Bellas Artes de Praga, Escuela de Nuevos Medios II. Desde el año 1995 su trabajo ha sido expuesto en el contexto internacional: 2017, documenta 14, Atenas/Kassel; 2016, Gallery Futura, Praga; 2015, Kiyv Biennial/School of Kyiv; 2014, Manifesta 10, Eastern Window, St. Petersburg; 2013, "Good Girls", MNAC, Bucarest; 2010, "Gender Check - Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe", Zacheta National Gallery of Art, Varsovia y MUMOK, Viena.

Zbyněk Baladrán

(Praga, 1973)

Artista y comisario. Baladrán estudió Historia del Arte en Charles University Philosophical Faculty en Praga entre 1992 y 1996, y en la Academia de Bellas Artes de Praga entre 1997 y 2003. Es uno de los co-fundadores y comisarios del proyecto Galerie display, puesto en marcha en Praga en 2001 y fusionado con la estructura tranzit.cz en 2007 dando lugar a tranzitdisplay. En la actualidad continúa supervisando en programa expositivo de esta estructura.

Es también co-comisario, junto a Vít Havranek, del proyecto y las exposiciones Monument to Transformation, un programa de investigación de tres años que fue presentado en 2009 en Prague City Gallery, y que itineró a distintas sedes europeas. Asimismo formó parte del equipo de comisarios (tranzit.org) en la Manifesta 8 en Murcia organizada en el año 2010. Baladrán ha mostrado su trabajo internacionalmente: 2017, State of Concept, Atenas; 2015, Institut of Contemporary Art, Sofía; 2014, CAC Synagogue de Delme, Delme, Francia; Kunstraum München, Munich; 2013, Pabellón de las Repúblicas Checa y Eslovaca, 55 Bial de Venecia.

CarrerasMugica

www.carrerasmugica.com

info@carrerasmugica.com

Calle Heros 2 / E-48009 BILBAO
T. +34 944234725