

EL FUTURU NO ES DE NADIE TODAVÍA

Eugenio Ampudia

EL FUTURO NO ES DE NADIE TODAVÍA

La presente exposición de Eugenio Ampudia, uno de los artistas españoles más reconocidos actualmente, contiene las ideas clave del artista en todas sus modalidades: su actitud crítica, el análisis de los mecanismos de producción, promoción y consumo del arte, las estrategias detrás de la obra artística y el papel protagonista del espectador como contemplador, completador e intérprete de la misma.

Ante todo, esta selección de obras devela una preocupación central en su trabajo: la mirada irónica hacia la Institución Arte, ambas con mayúscula, enfatizando la importancia para todo artista de situarse en un espacio de resistencia, caminando como un funambulista entre la subversión y lo políticamente incorrecto.

A partir de entender el arte como un código universal, a Eugenio Ampudia siempre le ha interesado moverse en un espacio en permanente reinterpretación, un estado de redefinición también aplicable a las propias prácticas artísticas, que le sirven como mecanismo detonante del pensamiento, de las estructuras y el sistema que habitamos.

Esta es una exposición que se configura como un juego de paradojas afines al signo de los tiempos: presencias invisibles, imaginarias y virtuales, que nos recuerdan que hay que ver más allá de nuestros ojos y que no debemos olvidar que nada está determinado y sobre todo, que *El futuro no es de nadie todavía*.

Blanca de la Torre Curadora de la exposición

PLAGA (2015)

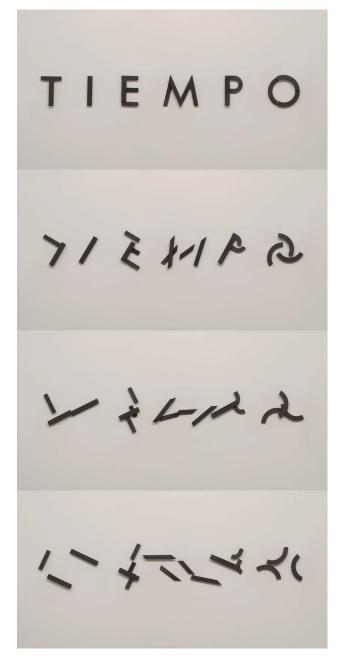
El mismo carácter un tanto devastador se deduce por la plaga de cucarachas que infesta el museo. El artista lleva años realizando estos insectos a partir de invitaciones de exposiciones que iba recibiendo, y en esta ocasión se juntan con las realizadas por los participantes de los talleres de cucarachas que el artista ha estado desarrollando en Monterrey, Oaxaca y en el propio museo Carrillo Gil a partir de invitaciones de exposiciones anteriores.

TIEMPO (2008)

Instalación móvil cuyos elementos de hierro dibujan y desdibujan la palabra tiempo cada par de minutos, en un agotado intento de captura. Nos recuerda el continuo devenir de todo, ese *panta rei* o entender la realidad como permanente cambio, fluir e indeterminación.

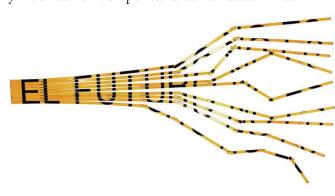
Con ello también habla de la importancia del arte de hablar en presente, de olvidar un pasado o un futuro que no existen y establecer un diálogo con el ahora.

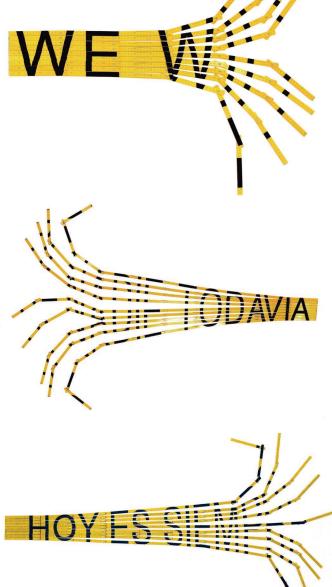

Tiempo, 2008. Escultura móvil. 250 x 130 x 13 cm. Cortesía Colección Fundación Chemo

TOMAR MEDIDAS: EL FUTURO NO ES DE NADIE TODAVÍA, HOY ES SIEMPRE Y WE WILL (2015)

Cintas métricas imantadas, que pueden ser manipuladas por el espectador para mostrar las posibilidades del lenguaje por parte de quien lo usa, acentuando cómo una misma frase puede contener significados diferentes dependiendo del modo en que se utilice, del emisor, receptor o interlocutor. El mensaje depende de muchos factores y todos ellos intervienen y modifican en tiempo real la comunicación final.

Tomar medidas: El futuro no es de nadie todavía, Hoy es siempre y We will, 2015. Vídeo instalación. Madera de abedul pintada, imanes, pintura imantada, iPads. Dimensiones variables. Cortesía galería Max Estrella

DIBUJOS ENCAPSULADOS (2005)

Junto con las bolas se adjunta un manual de instrucciones para que los coleccionistas se lo lleven a casa y lo tiren con fuerza sobre una pared liberando la tinta en la acción, y esta se completa enviando a la galería una foto del resultado que el artista certifica como dibujo suyo. Habla de esa democratización y expansión del papel del artista, Un fluido encapsulado que se mueve toma la forma del recipiente que lo contiene. Está ahí, pero solo alcanza su destino cuando una fuerza lo libera y lo define. Un impulso rebelde, valiente e inaplazable provoca el cambio.

Dibujos encapsulados, 2005. Esferas de vidrio soplado de 50 cm cúbicos con tinta china en el interior

UNA CORRIENTE DE AIRE

En este vídeo, el interior de la Biblioteca Nacional –una vez más una biblioteca y un lugar icónico de la cultura– es atravesado por un cielo de nubes. Las nubes que cruzan la sala se van moviendo, como debería ocurrir con las bibliotecas: convertirse en espacios relacionales en permanente cambio e intercambio. Y es que si las cosas se mueven en una biblioteca, debe ser sintomático de que los conocimientos están pasando por ahí.

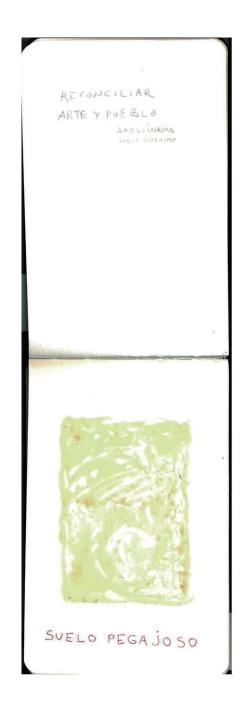
De nuevo un solo gesto en otro escenario propio de la cultura, como reproche a un posible contenedor estático de ideas, que debe dinamizarse y dejar de ser una mera cápsula de tiempo.

RECONCILIAR ARTE Y PUEBLO (2015)

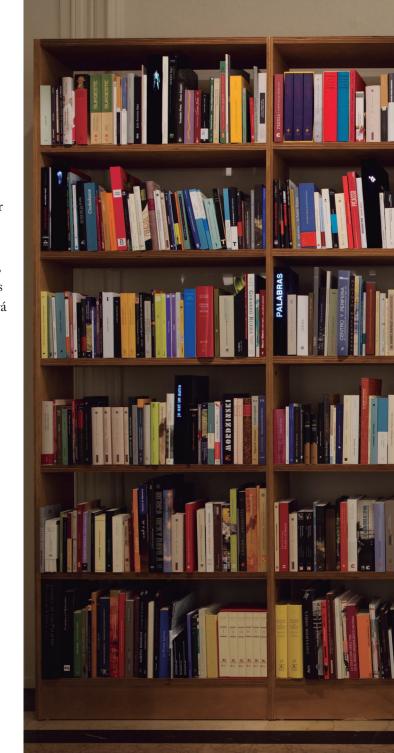
Con esta instalación de nuevo Ampudia emplea estrategias para atrapar al espectador, en este caso de modo literal haciendo que sus pies se queden atrapados al suelo y sea más difícil avanzar hacia la exposición.

El título hace alusión a la célebre frase que escribió Apollinaire en *Les Peintres Cubistes*, en 1913: "Quizás, el trabajo de los artistas debería desligarse de preocupaciones estéticas y, con el mismo propósito enérgico de Marcel Duchamp, dedicarse a reconciliar el arte con el pueblo".

LAS PALABRAS SON DEMASIADO CONCRETAS (2013)

Cualquier argucia es útil para hacer una llamada al espectador a través de los propios libros; mucho mejor aún si son ellos mismos los que emiten el mensaje. Entrar en la biblioteca de alguien es también entrar en su intimidad, entrar en sus gustos, sus obsesiones, su base de conocimiento. La que aquí se muestra nos ayuda también a desvelar parte de la filosofía que está detrás del trabajo del artista, e incluso a establecer enlaces entre algunas de sus obras anteriores a través de los lomos de sus libros que aluden al mundo del cine, la literatura y el arte.

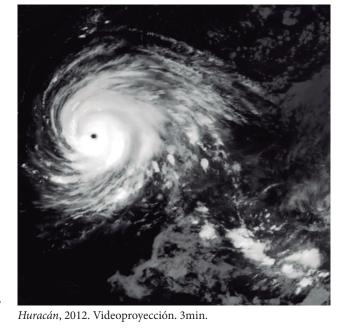

Las palabras son demasiado concretas, 2013. Librería con libros manipulados

HURACÁN (2012)

Los fenómenos atmosféricos también son utilizados a menudo por Ampudia como metáfora del momento presente, las analogías entre las catástrofes naturales, esas que arrasan con todo, y la situación del arte y la cultura. En este caso con un vídeo de la vista de un huracán desde el espacio, cuyo enérgico sonido pone al espectador alerta ante un posible riesgo.

Ese torbellino oscuro nos atrapa en las circunstancias, las de la realidad política y social, pero también las del sistema, especialmente el del arte. El movimiento del torbellino como vórtice y como espacio de hecatombe, pero también lugar que permanece intacto, ya que el centro del huracán siempre queda inmune.

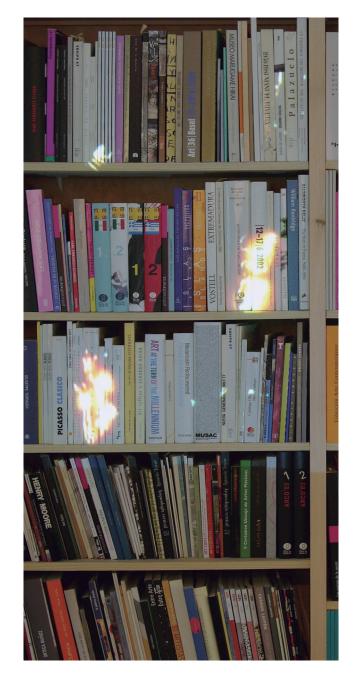

HUMO (2013)

FUEGO FRÍO

Las bibliotecas en llamas de Ampudia han recorrido ya medio mundo desde hace más de una década por algunas de las bienales y museos más relevantes. Inspirada en la idea del Manifiesto Futurista de Marinetti ("Quememos las bibliotecas (...) porque las cenizas serán el abono para las nuevas semillas"), el artista abrasa virtualmente uno de los libreros del museo.

 $Fuego\ fr\'io,\ 2015.$ Instalación de sitio específico de librería con proyectores

IMPRESSION SOLEIL LEVANT (2007)

Ampudia sitúa al espectador en una playa para contemplar desde la orilla una serie de cuadros que son arrastrados por el mar. Se trata de algunas de las piezas más emblemáticas del principio de las vanguardias históricas, todas ellas parte de la colección del Musée d'Orsay de París. Le déjeuner sur l'herbe, de Manet, Arearea de Gauguin, L'origine du monde de Courbet, Le bal du moulin de la Galette de Renoir, Pommes et oranges de Cézanne, La chambre à Arlés de Van Gogh y Olympia de Manet, todas ellas obras fundamentales de la pintura del siglo XX naufragando a los pies del espectador.

DEVASTATED (2015)

La investigación artística de Eugenio en ocasiones adquiere, como aquí, un tinte un tanto más pesimista, con un título que se torna aún más incisivo al leer la frase proyectada *Devastated Areas* que parece gotear de modo sanguinolento. La obra alude al término "regiones devastadas" utilizado por el ejército fascista para nombrar las zonas más destruidas en el levantamiento.

Los mismos sacos que veremos posteriormente en la serie "Dónde dormir" ahora se arrastran por el suelo como gusanos o larvas. En esta ocasión ya no se duerme, y los sacos se mueven en el espacio con inquietud.

Devastated, 2015. Instalación, proyección y sacos de dormir móviles

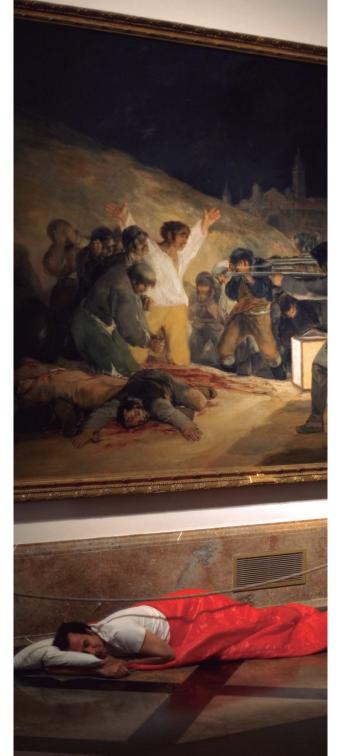
MUSEUM AND SPACE (2011)

En este vídeo el emblemático edificio que alberga el Museo Guggenheim de Nueva York se propulsa hacia la nada a modo de nave espacial. Ampudia vuelve a incidir así en la crítica hacia el espacio museístico. Pero esta vez no se trata de una alusión genérica, sino bien direccionada. En el vídeo las imágenes se alternan entre las del famoso museo de Frank Lloyd Wright y aquellas típicas de propulsión de una nave espacial de cualquier película de ciencia ficción. Y es que algunas instituciones se han convertido en naves con un ávido deseo de elevarse y expandirse por el universo cultural que se olvidan de que la marcamuseo debe ser algo más que un contenedor impulsado hacia el vacío.

DÓNDE DORMIR: Museo del Prado, Madrid, la Alhambra de Granada, Biblioteca del Palacio Nacional da Ajuda en Lisboa, Palau de la Música (2008-2016)

El artista ha estado pernoctando desde 2008 en diversos lugares icónicos de la cultura y la historia del arte. Aquí se muestran las realizadas en el Museo del Prado de Madrid bajo Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya; en la Alhambra de Granada; en la Biblioteca del Palacio Nacional da Ajuda en Lisboa, en el Palau de la Música de Barcelona. Junto a ellas, se muestra la nueva obra de la serie realizada especialmente para esta exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil. A partir de la sencillez del gesto de dormir, se esconde una posición política y de resistencia hacia ciertas ficciones sociales o convencionalismos. Con este acto, pretende asimismo trasformar el espacio del arte en un lugar mucho más cercano, un espacio del arte próximo a todos que nos haga sentir como en casa. Se propone así una reformulación de nuestro concepto de habitar que busca convencer al espectador de que su relación con estos ámbitos de la cultura debe relajarse y sentirse como propia.

VOLADURA CONTROLADA (2016)

A lo largo de toda la exposición hemos ido encontrándonos de vez en cuando algunos cables con cartuchos que recorren algunos rincones o paredes del edificio. Pero no será hasta que nos encontremos con el detonador que los une, que nos daremos cuenta que hace alusión a una posible voladura del edificio. El detonador permite al espectador la posibilidad figurada de volar por los aires el museo, acompañado de un estudio real del edificio para el posible derrumbe del mismo.

PROGRAMA EDUCATIVO

Mesas redondas

24 de febrero, 2016

Se abordará como tema la obra general de Eugenio Ampudia

16 de marzo, 2016

Se tocará el tema del sueño a partir de la obra *Dónde* dormir

Visitas guiadas especiales

13 de febrero y 9 de abril

Los visitantes tendrán un acercamiento a la obra de Eugenio Ampudia a través de la mirada del curador y de expertos en el tema.

Talleres

27 de febrero, 12 de marzo, 9 y 30 de abril, 2016

Basado en la obra *Dibujos encapsulados*, los asistentes realizarán un lanzamiento de "bombas de pintura" sobre un muro especialmente preparado para ello.

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Consulta todas nuestras actividades en www.museodeartecarrillogil.com

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Rafael Tovar y de Teresa *Presidente*

Saúl Juárez Vega Secretario Cultural y Artístico

Francisco Cornejo Rodríguez Secretario Ejecutivo

Instituto Nacional de Bellas Artes

María Cristina García Cepeda *Directora general*

Xavier Guzmán Urbiola Subdirector general del Patrimonio Artístico Inmueble

Magdalena Zavala Bonachea

Coordinadora Nacional de Artes Visuales

Vania Rojas Solis Directora del Museo de Arte Carrillo Gil

Roberto Perea Cortés

Director de Difusión y Relaciones Públicas

bellasartes MUSEOS

Museo de Arte Carrillo Gil • Av. Revolución 1608, San Ángel. C.P. 01000, Méx., D.F.

museocarrillogil

www.museodeartecarrillogil.com

INBA 01800 904 4000 - 5282 1964 - 1000 5636

