

PETER FISCHLI & DAVID WEISS ¿Son los animales personas?

Imágenes de la instalación de Fischli & Weiss en el Palacio de Cristal del parque de El Retiro. 2009

- FECHAS:** 30 de abril 2009-31 de agosto 2009
- LUGAR:** Palacio de Cristal (Parque de El Retiro) y Museo Reina Sofía, 4ª planta, zona D.
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- COORDINACIÓN:** Soledad Liaño

Socio tecnológico

BEEP
Soluciones para tu mundo digital

Con la colaboración tecnológica de:

Oso: -¿Qué significa ese disparate?

Rata: pero, ¿es que no entiendes? El mundo es de los ambiciosos. Iremos al mundo del arte, parece que ahí se está cociendo algo... - Acción – cultura – dinero!

Oso: ¿Hay trabajo?

Rata: No, dinero

Oso: Pero, ¿Cómo?

Rata: ¿Con...engaño? ...en el mundo del arte..., nos forraremos y haremos como los demás. Sólo que mucho mejor. Es verdad que no entendemos ni gota de eso, pero todo se andará..., haremos un viajecito de estudios"

Extracto de diálogos de la película *Der geringste Widerstand* (1981)

El Museo Reina Sofía presenta una exposición dedicada al conocido dúo de artistas suizos Peter Fischli (1952) y David Weiss (1946). La muestra se desarrollará en dos sedes distintas del Museo, por un lado, en el Palacio de Cristal del parque de El Retiro, donde los artistas han realizado una instalación específica que no se ha mostrado anteriormente. Se trata de un móvil suspendido en mitad del edificio con los personajes de "Oso y Rata". Estos dos títeres volarán colgados del techo del Palacio con la ayuda de unos ventiladores y de un motor silencioso, acompañados por el material sonoro creado por el compositor Stephan Wittwer.

"Cuando el director del Museo nos invitó a realizar una instalación para este espacio, afirma uno de los artistas, nos dimos cuenta de que con un lugar así, uno tiene dos posibilidades; o luchar contra el Palacio o rendirse a él, y es eso, precisamente, lo que hemos hecho; algo muy sutil. Pensamos que cuanto menos pudiéramos en este lugar, más valor le dábamos al espacio".

En la sede central del Museo, en la 4ª planta del edificio Sabatini, se verán las dos películas que los artistas realizaron en los años 80, *Der geringste Widerstand* (La mínima resistencia, 1981) y *Der Rechte Weg* (El buen camino, 1983), en las que los artistas actuaban vestidos con disfraces de oso y rata. Además, se podrá ver la última película de "Oso y Rata" filmada en el Palazzo Litta de Milán en 2008, así como *Kanalvideo* (1992).

Estas películas y proyecciones irán acompañados de una selección de esculturas realizadas en goma negra (beracryl), material con el que los artistas han trabajado desde 1986, así como de los diagramas y dibujos realizados para la primera película publicados en forma de folleto bajo el título *Ordnung und Reinlichkeit*

Socio tecnológico

BEEP
Soluciones para tu mundo digital

Con la colaboración tecnológica de:

intel **EPSON**
EXCEED YOUR VISION

(Orden y limpieza, 1981) y de la serie *Fotografías* (2004-2005) a partir de pinturas encontradas en parques de atracciones y ferias. Por otro lado, se podrán ver los trajes que los artistas utilizaron en las películas expuestos en el interior de unas enigmáticas vitrinas (1981-2004). Por último, sobre el suelo, otros dos títeres (de nuevo oso y rata) realizados a una escala ligeramente menor, que respiran plácidamente mientras sueñan.

Los artistas y su obra

Peter Fischli y David Weiss se conocieron en el año 1977. La primera obra en colaboración de los artistas se remonta al año 1979, la serie de fotografías *Wurstserie* (Serie de las salchichas) donde ya se presagiaban algunas claves de sus trabajos posteriores. Han empleado medios diversos como el cine, el vídeo, la escultura, las instalaciones y la fotografía. Además de las distintas disciplinas y materiales su trabajo abarca una enorme variedad visual y conceptual. Abunda la utilización de objetos cotidianos e impresiones recogidas en su entorno junto con la alteración y transformación de la realidad.

Las distintas personalidades de los artistas son complementarias. El aspecto más pasivo, melancólico e incluso pesimista de David Weiss se equilibra con el nerviosismo, la energía, y la curiosidad hiperactiva de Peter Fischli. El resultado de esta conjunción de personalidades ha sido un trabajo marcado por la ironía y el escepticismo, pero también la sinceridad.

Su obra, aderezada con inteligentes dosis de ingenio y de sentido del humor, reivindica una normalidad sutilmente traspasada por algo mágico. El uso del humor y de los estereotipos, la mezcla de distintas categorías y sistemas de orden, el cuestionamiento de la realidad y un escepticismo frente a lo establecido, son recurrentes en sus trabajos. Rozando algunas ocasiones el absurdo, lo más anodino y corriente de la vida queda captado en sus obras, en un intento de legitimación donde se cuestiona no sólo lo que ha llegado a ser el arte hoy, sino también, nuestro papel como espectadores al aceptar todo lo que se nos ofrece.

Otro rasgo característico de su obra es su gusto por lo manual, el artesanal bricolaje casero (poco aceptado o consensuado dentro del mundo del arte) y de los materiales pobres. Esto se refleja en muchas de sus obras, por ejemplo en *Plötzlich diese Übersicht* (De repente, esta visión general) (1981-2006) mediante la que Fischli y Weiss representan una historia del mundo a través de cientos de pequeñas esculturas de arcilla, que ellos mismos realizaron manualmente, así

Socio tecnológico

como en la serie fotográfica *Stiller Nachmittag* (Tarde tranquila, 1985) y en *Der Lauf der Dinge* (El rumbo de las cosas, 1987).

Durante estos treinta años de trabajo, los artistas han desarrollado distintas series y grupos de obras a los que han dedicado largos periodos de tiempo, surgidas del análisis de lo cotidiano. Siguiendo este método de trabajo han creado por ejemplo: las series fotográficas *Bilder, Ansichten* (Imágenes, Vistas, 1991), *Siedlungen, Agglomeration* (Urbanizaciones, Suburbios, 1993), *Airports* (Aeropuertos, 1990), todas ellas incluídas en su monumental *Sichtbare Welt* (Mundo Visible, 1987-2000), *Flowers and Mushrooms* (1997-1998), así como las diferentes obras realizadas que incluyen réplicas de objetos de poliuretano tallados y pintados a mano o la serie *Fotografías* (2004-2005).

Una buena muestra del uso de objetos cotidianos es la célebre película *Der Lauf der Dinge* (El rumbo de las cosas) (1987) con la que Fischli y Weiss se dieron a conocer en la octava edición de la Documenta de Kassel. Esta obra, auténtica filigrana del arte cinético, ofrece un interminable encadenamiento de causas y efectos que provocan el movimiento de diversos objetos. Con ella, el espectador rememora los experimentos de la infancia en la escuela, aquellos que tenían que ver con reacciones químicas y leyes de la física: poleas, circuitos, rampas... El tragicómico efecto dominó de *Der Lauf der Dinge* ha sido visto por algunos críticos como una metáfora en miniatura del funcionamiento de nuestro propio mundo, en el que la energía, lejos de destruirse, reaparece transfigurada en asombrosas manifestaciones.

El trabajo de estos dos artistas, ha suscitado un vivo interés por parte de la crítica especializada y destacados pensadores y comisarios de la altura de Arthur C. Danto, Germano Celant, Daniel Birnbaum o Hans-Ulrich Obrist. Con respecto a sus influencias se les puede relacionar con el espíritu legado del dadaísmo, su obra está emparentada con la de Francis Picabia, Dieter Roth, Jean Tinguely, Sigmar Polke y en general, con la tradición duchampiana.

Su trabajo está presente en las principales colecciones internacionales de arte y ha sido objeto de importantes exposiciones tanto individuales como colectivas en muchos de lo más importantes museos del mundo tales como la Tate Modern, el MoMA, el Guggenheim Museum, el Centro Georges Pompidou, Walker Art Center, etc. Desde su participación en la octava edición de la Documenta de Kassel en el año 1987, es cuando los artistas empiezan a ser conocidos internacionalmente, su presencia no ha cesado de aumentar en los más importantes eventos, centros y museos de arte del mundo. Por citar sólo algunos: han representado a Suiza en la Bienal de Venecia en 1995 y en 2003, cuando obtuvieron el León de Oro a la

Socio tecnológico

BEEP
Soluciones para tu mundo digital

Con la colaboración tecnológica de:

intel **EPSON**
EXCEED YOUR VISION

mejor obra. Y entre 2006 y 2008 su exposición retrospectiva (Peter Fischli / David Weiss: Flores y preguntas. Una retrospectiva) ha itinerado por la Tate Modern de Londres, el Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, el Kunsthaus de Zurich, la Fondazione Nicola Trussardi de Milán y el Deichtorhallen de Hamburgo.

“Bear and Rat”

El eje central de la exposición gira en torno a las figuras del Oso y la Rata. En la sede central del Museo se proyectarán las tres películas filmadas por los artistas protagonizadas por “Bear and Rat”.

Tanto, *Der geringste Widerstand 1981* (La menor resistencia) como *Der Rechte Weg 1983* (El buen camino), produjeron una de las más grandes contribuciones al mundo del videoarte, liberándolo así de la gravedad que por aquel tiempo caracterizaba a la mayoría de las piezas. Desde entonces, sus vídeos y películas están basados en un acercamiento al mundo tal y como es, sin efectos cinematográficos y despojados, intencionadamente, de todo aspecto dramático, respecto a esto comentan los artistas; “*Siempre hemos trabajado con muy poco dinero, y técnicamente con pocas posibilidades, poca gente, poco dinero, con lo imprescindible...*”

Entre 1978 y 1980 David Weiss se instaló en Los Ángeles, su ciudad favorita. Peter Fischli le visitó en 1979 y allí rodaron su primera película: *Der geringste Widerstand 1981* (La mínima resistencia). La película rodada en 16 mm narra las aventuras de un oso y una rata. Los artistas decidieron disfrazarse con trajes que habían encontrado en un estudio en Hollywood, esto les permitía actuar sin ser ellos mismos, eligieron dos animales porque según los artistas, éstos representan bien a las personas, del mismo modo que en las fábulas.

El sonido de las películas lo grababan más tarde con dos actores profesionales, que hacían los diálogos; y la música, compuesta especialmente por el compositor Stephan Wittwer, tiene gran importancia.

En la primera película, “*La menor resistencia*” con el transcurso de Los Ángeles, tanto el oso panda como la rata, de tamaños humanos representan los papeles de dos amigos mal avenidos. Ambos deciden convertirse primero en artistas, luego nuevamente en detectives y finalmente en filósofos siguiendo su intuición y una simple motivación: ser ricos y famosos, llevar una vida fácil con “la mínima resistencia”. Lo cual, como expresa la sensual voz en off de una mujer en un momento de la historia consiste en lo siguiente:

Socio tecnológico

BEEP
Soluciones para tu mundo digital

Con la colaboración tecnológica de:

intel EPSON
EXCEED YOUR VISION

“Soy la vida cultivada, la elegancia, me conocéis bien, soy el rapto y el éxtasis, pero también un buen descanso nocturno y la calma. Soy la belleza y el estilo. Soy el tiempo a vuestra disposición, la cerveza gratis en el vecindario, soy el champán en un zapato de mujer, soy el plato del que coméis, soy la libertad con la que jugáis, soy la mínima resistencia”

Con esta primera película estrenada el 28 de marzo de 1981 en el salón del Hotel Wartmann de Winterthur los artistas publicaron un libro llamado *Orden y limpieza* donde se creaba un paralelismo con la exposición narrativa de la película y que se vendía a la salida de los cines. En esta exposición se recogen algunas láminas fotocopiadas de este libro, se trata de algunas cavilaciones entre filosóficas y absurdas plasmadas en diagramas, dibujos y fotocollages que intentan ofrecer una explicación universal y un orden al mundo.

La segunda película, *Der Rechte Weg* (El camino correcto, 1983) nuevamente interpretada por Fischli y Weiss con los disfraces de rata y oso panda, suponía la segunda entrega de las aventuras y desventuras de estos personajes. En esta ocasión el escenario elegido son idílicos paisajes alpinos de Suiza: montañas, lagos, cuevas, glaciares. En esta segunda historia se describe un viaje de descubrimiento, los dos compañeros sobreviven en la naturaleza superando sus diferencias y sufriendo adversidades, pero también disfrutando de su mutua compañía y de los placeres que ofrece el paisaje natural.

Por último, en la tercera película rodada en el Palazzo Litta de Milán en 2008, van apareciendo los personajes de Oso y Rata en distintos tamaños: talla grande, mediana y pequeña.

Para los artistas estas tres películas que se proyectarán en el museo (cuyos protagonistas son el oso y la rata) se refieren a tres capítulos diferentes: la primera, rodada en los Ángeles trataría el tema de la civilización, la segunda rodada en Suiza, abordaría el tema de la naturaleza, y la tercera rodada en un Palacio del siglo XVII en Milán hablaría de la alta cultura, representada tanto por la propia historia del Palacio como por la cultura que los propios artistas reproducen y representan.

Según el director del Museo Manuel Borja-villel *“Rata y Oso funcionan como una suerte de alter egos, encarnaciones ficticias que, mediante el distanciamiento, permiten a los artistas ensayar otras maneras de acercarse a la realidad desde el arte sin tener por ello que subsumirse a las constricciones del medio, y dando*

Socio tecnológico

entrada a un aspecto infantil y al juego como parte del proceso de conocimiento y creación”

Catálogo

Con motivo de la exposición se ha editado una publicación que sin ser un catálogo al uso, tiene más que ver con un libro de artista. Con el mismo título que la exposición **Peter Fischli & David Weiss ¿son los animales personas?** la publicación recoge diferentes textos de Jean de La Fontaine, Patrick Frey, Stefan Zweifel, Michael Oppitz, Marina Warner, Vinzenz Hedifer y Peter Weber, todos ellos referentes al tratamiento de los animales en la obra de los artistas.

Socio tecnológico

