



LILIANA PORTER

ELKARRIZKETAK ETA DESOBEDITZEAK
DIÁLOGOS Y DESOBEDIENCIAS
DIALOGUES AND DISOBEDIENCES
DIALOGUES ET DÉSOBÉISSANCES

2017.04.08 > 2017.08.27

Art
tum araba 
álava



Black Drip, 2009

EU/

Liliana Porter artista argentinarra gaur egungo sortzaile buruargi eta originalenetako bat da, haren lanak nazioarteko museo ospetsuenean daude eta aurtengo Veneziako Biurtekoan parte hartzera gonbidatu dute. Espazioaren iraultzeekin, ezusteko elkarriketekin eta proportzioak hankaz gora jartzearekin jolastuz, 1970eko hamarralditik hona berezko unibertso bat sortuz joan da, eta finkatutakoa berri-kusteko proposamen sendo eta liluragarriak asmatu ditu.

Bere espektro txit zabaleko sortze-lanen bidez —margolaritza, instalazioak, estanpatxoak, bideoak, marrazkiak, eskulturak, antzerkia...— mundu berezi eta harrigarri bat deskribatzen du, umore-zentzu fina, ironia argia eta sotiltasun txit pertsonala erakutsiz, betiere. Berez, berriz kontaktzea behar duen mundu baten —eta mundu baterako— proposamen suspergarriak planteatzen ditu artistak. Horregatik, Porter-ek hautsi eta nahastu egiten du egiten du mundu hori; eraso egiten dio; une oro aparteko zorroztasuna erakutsiz.

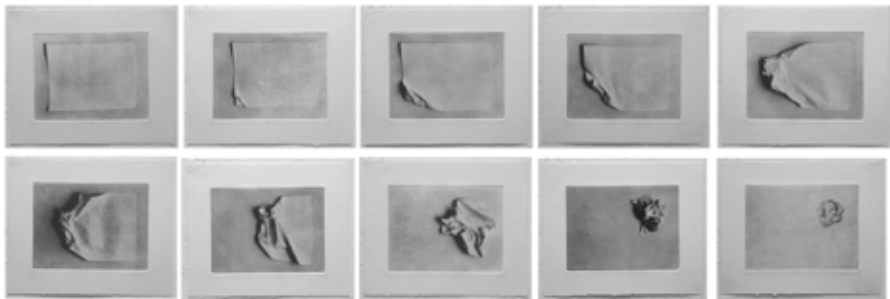
Haren lanean nabaria gertatzen da gertakizun guztiak berriz izendatzeko beharra eta mugak berriz marraztekoa, haiek azpikoz gora jartzeko bestetarako ez bada ere. Espazioari esetsi egin behar zaio, atzetik jarraitu behar zaio, eta egunerokotasun infinituzko itxuraz lardaskatzen den kontakizun baten ertzetik ibili behar da. Barne-ordena batekin marraztutako mundua da ihesi doana eta bere onetik ateratzen dena. Eta

hizkuntzaren boterea bitan banatze boteretsu eta gaindiezin horren inguruan eraikitzen den toki bat gogorazteko gai da, hausten eta urratzen diren espazioari eta denborari hurbiltzeko modu berriak irudikatzekeo gai dena.

Hala eta guztiz ere, Porter-en lanetan asoziazioak bilatuak dira beti, eta horregatik inoiz ez gaude seguru haren lanetan, haren lurralde berridatzietan: beti gaude arriskuan. Haren narrazio-joko distiratsuetan, ustezko txikikerien mundu horretan, azpitik, etengabeko subertsio-lerro bat dago, begirada eta patxada hausten dituen, pauso oro halako desobeditzeko aukera distiratsu bat iragartzen duena, baita ikusleentzako ere.

Bisitaria lerroaren iheskortasunaz —eta, beraz, geometriak zientzia gisa duen zorroztasunaz— ohartarazten duenean Porter, sarritan, gorde ohi den ongizate-zonari egiten zaion etengabeko eraso da. Hala ematen du aditzera Kandinsky-k ere bere liburu ezagunean: lerroa inoiz ez dago geldirik, eta azkenean puntu bilakatzen da. Puntu hori, Porter-engan, ordenari egiten zaion makadura distiratsua da, eta ustekabeen sortua izan beharrean, plan zehatz, xehe baten parte da...

Era berean, haren kontakizunen protagonistek —bizia duten eta beti etxe dislokatu baten bila dabilzan iruditxoak, beste aldeko etxe, tranpa eta mozorro-jantzien bila— galdera bera egiten diete ikusleei behin eta berriz, ezer islatzen ez duen —eta, aitzitik, Freuden *Unheimlich* delakoaren gertuko eragiketa batean desitxuratu



Wrinkle, 1968

egiten duen — ispilu batera eramaten dituena. Argazkiak, margolanak, estanpatxoak, bideoak eta instalazioak alderantzizko munduaren erresistentzia-esparru bat dira; mundu bat, zeinean dena —norbera, bereziki—, izan beharko lukeenaren kontrakoa baita. Istorio kaltegabea zirudienak, azkenean, bere benetako estrategia erakusten du: begiradari balantza eginaraztea.

Narrazio-formula hori darabil Porter kontatzaille bikainak, ustekabeko objektu eta egoeren eszena anbiguoetan: horrek ez luke hor egon beharko. Pertsonaien begietatik begiratzen digute artelanek, eta mila zatitan apurten gaituzte: lerroa laukitik ateratzen da (eskultura, argazki-azalera gainezka egitea), eta pentsarazten digu, une batez, nola barrukoaren eta kanpokoaren arteko mugak, errealtatearen eta fikzioaren artekoak, familiakoaren eta arrotzaren artekoak ez diren pentsatzen genuen bezain mugiezinak, Porter-en unibertso aberatsa osatzen duten izaki —gizaki itxurako nahiz abera— bizigabeen bilera horretan. Izugarriko errespetua die, eta horrek egiten ditu hain gizatiar haren pertsonaiak. Errukia, batez ere, eta desberdintasuna gorestea, seriean egindako zeren aurrean. Dagoeneko esana dugu Porter-engan ezer ez dela ustekabekoa.

Premisa horietako batzuetatik abiatuz, erakusketa honek —1969 eta 2016 bitarteko ehun bat artelan biltzen ditu, nahiz bilduma publiko nahiz pribatuak (bideoak, instalazioak, argazkiak, marrazkiak, margolanak...)— Liliana Porter-en atzera begirako erakusketa bat izan nahi du, artistaren garapenaren ikuspegi oso bat emango duena, eta erakutsiko duena nola artista bere eskala-jokoekin, ustekabeko konbinazioekin, munduaren ikuspegi ironikoarekin... unibertso paralelo bat eraikitzeko gai den, non lerroak hausten diren, elkarriketek gainezka egiten duten, proportzioak zapuzten diren eta gauzak inoiz ez diren diruditena.

Erakusketa honek hiru atal ditu, artistaren lanaren funtsezko ildoak laburbiltzen dituztenak: *Urradurak eta atazak* —lehendabiziko paper zimurtuzko instalazioekin hasi eta eta *Trabajos forzados* izeneko seriearekin jarraitzen duena—; *Ibilbidea eta lerroa* —artistaren lerroekiko lilura jasotzen duena, joan-etorrietarako eremu direlako eta espazioari eta errealtateari gainezka eginarazten dielako— eta *Eraldatzeak eta bikoitzak*, non pertsonaiek elkarrekin hitz egiten duten, bikoizten diren eta elkarri erantzuten dioten.



Situations with Levitating Rabbit, 2008



Fur Coat, 2004

ES/

La artista argentina Liliana Porter es una de las creadoras más lúcidas y originales del panorama actual, representada en los grandes museos internacionales e invitada a la presente Bienal de Venecia. Jugando con las subversiones espaciales, los diálogos inesperados y los trastocamientos de las proporciones, desde los años 70 del xx ha ido creando un universo propio y unas sólidas y fascinantes propuestas de revisión de lo establecido.

Su amplísimo espectro creativo —pintura, instalaciones, estampas, video, dibujos, esculturas, teatro...— describe un mundo particular y asombroso, que en cada momento hace gala de un finísimo sentido del humor, una ironía

inteligente y una sutileza muy personal. De hecho, la artista plantea propuestas estimulantes para un mundo y sobre un mundo que necesita ser narrado de nuevo. Por eso Porter lo quiebra, lo desordena, lo asalta incluso, haciendo a cada paso gala de una extraordinaria agudeza.

En su obra se hace patente la necesidad de que volver a nombrar cada acontecimiento y trazar nuevamente las fronteras solo para trastocarlas. Hay que perseguir el espacio, correr tras él y habitar al filo de un relato donde todo se trastorna bajo la apariencia de infinita cotidianidad. Es el mundo dibujado con un orden interno que se escapa y exaspera; poderes del lenguaje capaces de evocar un lugar que se construye en torno a ese desdoblamiento poderoso e irreductible, capaz de evocar nuevas

formas de acercarse al espacio y al tiempo que se quiebran y se rasgan.

Pese a todo, en Porter, las asociaciones son siempre buscadas, por eso nunca estamos a salvo en sus obras, en sus territorios rescritos: siempre estamos expuestos. En sus brillantes juegos narrativos, en ese mundo de aparentes menudencias, subyace sin tregua una línea subversiva que quiebra la mirada y la calma, que anuncia a cada paso cierta posibilidad luminosa de desobediencia en los espectadores también.

Es un asalto incesante a la zona de confort tras la cual con frecuencia se camufla Porter cuando alerta al visitante alerta sobre lo escurridizo de la línea —y, por tanto, del rigor de la geometría como ciencia. Lo da a entender Kandinsky también en su libro clásico: la línea nunca se queda quieta y acaba por transformarse en punto. Ese punto es en Porter una fascinante

contusión al orden que lejos de nacer del azar forma parte de un plan preciso, minucioso...

De igual modo, los protagonistas de sus relatos —figurillas que adquieren vida propia y andan siempre en busca de una casa dislocada, la casa del otro lado, trampa y disfraz— plantean a los espectadores una pregunta reiterada que los devuelve a un espejo que no refleja, sino que distorsiona en una operación cercana a lo «siniestro» freudiano. Fotografías, cuadros, estampas, vídeos o instalaciones son una especie de territorio de resistencia para el mundo al revés; un mundo en el cual todo —en especial uno mismo— es justo lo contrario de lo que debería haber sido. Lo que parecía una historia inocua acaba por develar su estrategia última: tambalear la mirada.

Esa es la formulación narrativa que Porter, buena relatora, despliega en sus escenas ambiguas de objetos y situaciones inesperadas:



Please Don't Move! (with red background), 2002



Untitled (Shadows), 1969

aquello no debería haber estado allí. Las obras nos miran desde los personajes y nos hacen añicos: la línea se sale de marco —escultura o desbordamiento de la superficie fotográfica— y nos obliga a pensar, por un momento, cómo las fronteras entre dentro y fuera, realidad y ficción, lo familiar y lo extraño no eran tan inamovibles como hubiéramos podido pensar en esa reunión de los seres inanimados, humanos o animales, que conforman el rico universo de Porter. Hacia ellos muestra un infinito respeto que hace a sus personajes tan humanos; compasión; sobre todo, reconocimiento de las diferencias frente a lo construido en serie. Ya se decía que nada en Porter es casual.

Partiendo de algunos de estos presupuestos, la presente muestra, que reunirá cerca de un centenar de piezas de entre 1969 y 2016, de colecciones tanto públicas como privadas —vídeos, instalaciones, fotografías, dibujos, pinturas....—, se plantea como una retrospectiva

de Liliana Porter que permita ofrecer un panorama del desarrollo de la artista, quien con sus juegos de escalas, sus combinaciones inesperadas y su sentido irónico del mundo, es capaz de construir un universo paralelo donde las líneas se quiebran, los diálogos se desbordan, las proporciones se desbaratan y las cosas nunca son lo que parecen.

Dicha muestra consta de tres secciones que, de alguna manera, resumen algunas de las cuestiones esenciales en la obra de la artista: *Rasgones y tareas* —que comienza con las primeras instalaciones de papeles arrugados y sigue con sus *Trabajos forzados* o las roturas y reparaciones—; *El recorrido y la línea* —que recoge su fascinación por las líneas como territorio de los desplazamientos y formas de desbordar espacios y realidades—; y *Conversiones y dobles*, donde los personajes dialogan y se duplican, se contestan y se clausuran.

EN/

The Argentine artist Liliana Porter is one of the most lucid and original creators working today. Since the 1970s, she has gradually created a universe of her own, with solid and fascinating proposals for rethinking conventions by playing with spatial subversions, unexpected dialogues and disturbances to proportions. She is represented in the collections of major international museums and is an invited artist at this year's Venice Biennale.

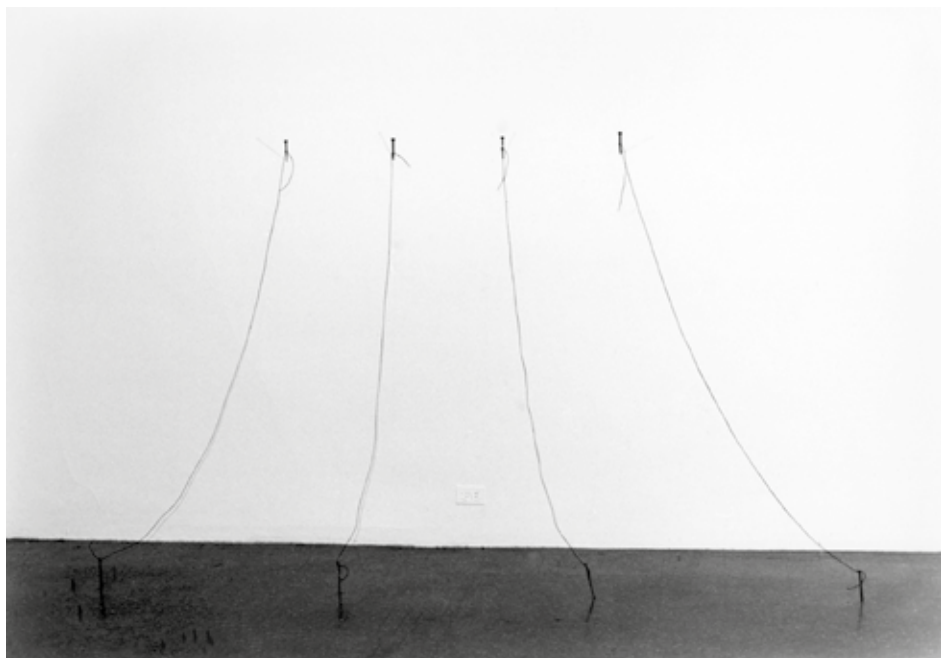
Porter works across a very wide creative spectrum that encompasses painting, installation art, printmaking, video, drawing, sculpture, theatre, etc. The personal world she depicts is astonishing and is permeated by her extremely refined wit, intelligent sense of irony and highly individual subtlety. She offers thought-provoking proposals for and about a world that needs to be narrated afresh. To this end, she shatters it, sets it awry, even attacks it, displaying extraordinary insightfulness at all times.

Her work reveals the need to rename every event and to retrace borders anew merely to disrupt them. There is a need to pursue the space, to run after it and dwell on the edge of an account in which everything is in disarray beneath the appearance of infinite ordinariness. It is the world drawn with an internal order that evades and exasperates us; powers of language capable of evoking a place constructed around this formidable and insurmountable divide, capable of evoking new ways of approaching space and time that are fracturing and tearing themselves apart.

Even so, the associations in Porter's works are deliberate and hence we are never on safe ground in her pieces, in her rewritten territories. We are always exposed: underlying her brilliant plays of narrative, that world of seeming trifles, is an unyielding subversive line that interrupts the gaze and shatters the calm, that announces at every step a certain luminous possibility of disobedience among the spectators as well.



Reconstruction (Penguin), 2007



Untitled (nails), 1973

It is an unceasing assault on the comfort zone behind which Porter frequently camouflages herself when she alerts the observant visitor to the elusiveness of the line, and hence of the rigour of geometry as a science. Kandinsky indicates as much in his classic book: the line never stays still and ends up turning into a point. In Porter's work, this point is a fascinating bruise inflicted on the order that does not emerge by chance but is part of a precise and detailed plan...

Similarly, the protagonists of her accounts—small figures that acquire a life of their own and constantly wander about in search of a displaced home, the house on the other side, a trap and a disguise—present spectators with a repeated question that points them to a mirror that does not reflect but rather distorts in an operation resembling Freud's notion of the 'uncanny'. Photographs, paintings, prints, videos and installations are a kind of realm of resistance for a back-to-front world; a world in which everything—especially oneself—is pre-

cisely the opposite of what it ought to have been. What seemed to be a harmless story ends up disclosing its ultimate stratagem: to make the gaze waver.

This is the narrative formulation that Porter—a good storyteller—uses in her ambiguous scenes of objects and unexpected situations: that which ought not to have been there. The works look at us through the characters and they shatter us: the line extends beyond the frame—sculpture or overflowing outside the photographic surface—and forces us to think for a moment about how the boundaries between inside and out, reality and fiction, the familiar and the unknown were not as immovable as we might have thought in this meeting of inanimate beings, humans and animals that make up Porter's rich universe. She shows an infinite respect for her characters that makes them so human, a compassion and recognition of differences in the face of the mass-constructed. As mentioned earlier, nothing in Porter is there by chance.

This exhibition, which takes some of these premises as its starting point, will feature around a hundred public and private pieces, among them videos, installations, photographs, drawings and paintings, offering a Lilita Porter retrospective that gives an overview of the development of this artist who, with her plays of scale, her unexpected combinations and her sense of irony vis-à-vis the world, is capable of building a parallel universe in which the lines break up, the dialogues spill over, the proportions are distorted and things are never what they seem.

The show is divided into three sections that sum up some of the central questions in Porter's work: *Rips and Tasks*, which begins with her early installations of wrinkled paper and continues with her *Trabajos forzados* and the breakages and repairs; *The Route and the Line*, which looks at her fascination with lines as a territory for displacements and as ways of bursting out of the confines of spaces and realities; and *Conversions and Doubles*, in which the characters engage in dialogues and duplicate themselves, reply and bring each other to a close.



Red Flag, 2010



The Attempt (with tree black shapes), 2016

FR/

L'artiste argentine Liliana Porter est l'une des créatrices les plus lucides et originales du panorama artistique actuel, elle est présente dans les grands musées internationaux et a été invitée à la Biennale de Venise de cette année. Jouant avec les subversions spatiales, les dialogues inespérés et le renversement des proportions, elle a réussi à créer, depuis les années 70 du siècle dernier, un univers propre et des solides et fascinantes propositions qui mettent en question les idées établies.

Son très large éventail créatif – peinture, installations, estampes, vidéos, dessins, sculptures, théâtre... – décrit un monde singulier et étonnant qui fait preuve, à chaque instant, d'un sens de l'humour extrêmement fin, d'une ironie intelligente et d'une subtilité très personnelle. En fait, l'artiste fait des propositions stimulantes pour un monde et sur un monde qui a besoin d'être à nouveau raconté. Aussi, Porter rompt-elle ce monde, elle le désorganise, l'assaillit, même, montrant à chaque pas une extraordinaire finesse.

Dans son œuvre, le besoin de nommer à nouveau chaque événement et de retracer les frontières pour simplement les transformer devient un fait évident. Il faut poursuivre l'espace, courir derrière lui et habiter sur le fil d'un récit où tout est bouleversé sous l'apparence d'une infinie quotidienneté. C'est le monde dessiné selon un ordre interne qui vous échappe et vous exaspère; pouvoirs du langage capables d'évoquer un lieu qui se construit autour de ce puissant dédoublement irréductible, capable d'évoquer de nouvelles formes et de se rapprocher de l'espace et du temps qui se brisent et se déchirent.

Chez Porter, malgré tout, les associations sont toujours recherchées, c'est pourquoi, dans ses œuvres, dans ses territoires réécrits, nous ne sommes jamais à l'abri. Nous sommes toujours exposés : dans ses jeux narratifs brillants, dans ce monde aux futilités apparentes, se cache constamment une ligne subversive qui rompt le regard et le calme, qui annonce à chaque pas une éventuelle lueur de désobéissance, même chez les spectateurs.

C'est un assaut incessant à la zone de confort derrière laquelle Porter se camoufle souvent quand elle avertit le visiteur sur le caractère fuyant de la ligne – et par conséquent, de la rigueur de la géométrie en tant que science. C'est également ce que Kandinsky cherche à nous faire comprendre dans son livre bien connu : la ligne ne reste jamais immobile et elle finit par devenir un point. Ce point est chez Porter une fascinante contusion faite à l'ordre qui, loin d'être né du hasard, fait partie d'un plan précis, minutieux...

De même, les protagonistes de ses récits – des figurines qui acquièrent une vie propre et sont toujours à la recherche d'une maison disloquée, la maison de l'autre côté, leurre et déguisement – posent sans cesse aux spectateurs une même question en les renvoyant à un miroir qui ne reflète pas mais déforme, dans une opération proche de ce que Freud qualifie de « sinistre ». Photos, tableaux, estampes, vidéos

ou installations constituent une espèce de territoire de résistance pour un monde à l'envers; un monde où tout est juste le contraire de ce que cela aurait dû être. Ce qui paraissait une histoire inoffensive finit par dévoiler sa stratégie ultime, à savoir, faire vaciller le regard.

Telle est la formulation narrative que Porter, excellente narratrice, déploie dans ses scènes ambiguës remplies d'objets et de situations inattendus : cela n'aurait pas dû être là. Ses œuvres nous regardent à partir des personnages et elles nous anéantissent : la ligne sort du cadre – sculpture ou débordement de la surface photographique – et nous oblige à penser, un moment, que les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, la réalité et la fiction, le familier et l'étranger n'étaient pas aussi inamovibles que nous aurions pu l'imaginer dans ce rassemblement des êtres inanimés, humains ou animaux, qui conforment le riche univers de Porter. Elle montre à leur égard un infini respect qui rend ses personnages si humains,



Please tell me (with deer), 2003



The Photograph II, 1996



Tiger V, 2006

de la compassion pourrions-nous dire ; surtout une reconnaissance des différences face à ce qui est une construction en série. L'on a toujours dit que chez Porter rien n'est fortuit.

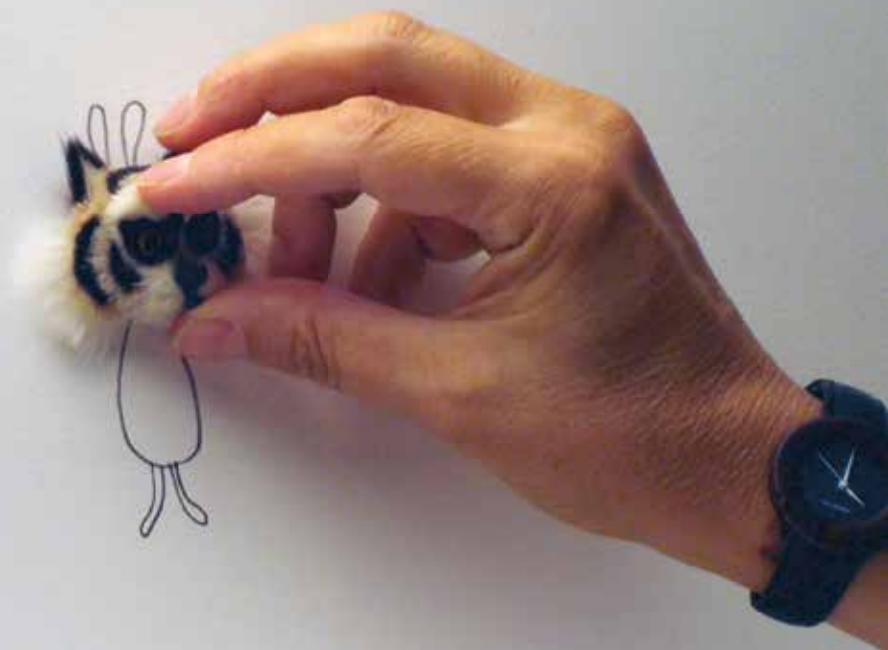
En partant de quelques uns de ces présupposés, cette exposition qui réunit une centaine de pièces créées entre 1969 et 2016, appartenant à des collections publiques et privées – vidéos, installations, photos, dessins, peintures... – est présentée comme une rétrospective du travail de Liliana Porter offrant un panorama de son processus artistique dans lequel, grâce à ses jeux d'échelles, ses combinaisons inattendues et son regard ironique sur le monde, elle est capable de construire un univers parallèle où les lignes se brisent, les dialogues débordent,

les proportions se dérèglent et rien n'est ce qui paraît.

L'exposition comprend trois sections qui résument, en quelque sorte, les étapes essentielles de l'œuvre de cette artiste : *Rasgones y tareas* (Déchirures et tâches) – qui commence avec les premières installations de papiers froissés et se poursuit avec ses *Trabajos forzados* (Travaux forcés) ou les déchirures et les réparations ; *El recorrido y la línea* (Le parcours et la ligne) – qui montre sa fascination pour les lignes en tant que territoire des déplacements et des manières de déborder les espaces et les réalités; et pour finir, *Conversiones y dobles* (Transformations et doubles), où les personnages dialoguent et se dédoublent, se répondent et se referment.



Untitled (cone), 1973



Komisarioa / Comisario / Curator / Conservateur

Estrella de Diego

Proiektuaren Zuzendaria / Dirección de proyecto / Project management / Directeur du projet

Enrique Martínez Goikoetxea

Erakusketaren koordinatzailea / Coordinadora de la exposición / Exhibition co-ordinator / Coordinatrice de l'exposition

Yolanda de Egoscozabal

Erregistroko koordinatzailea / Coordinador de Registro / Registrar co-ordinator / Coordinateur du registre

Daniel Eguskiza

Koordinazioko laguntzaileak / Asistencia a Coordinación / Co-ordination assistants / Aide à la coordination

Ainhoa Axpe (Kubira Gestión Cultural)

Ixone Ezponda (Kubira Gestión Cultural)

Muntaketa / Montaje / Installation / Montage

Arteka

Aseguruak / Seguros / Insurance / Assurance

Zihurko • Marta Navarro Valero • XL Catline

Garraioa / Transporte / Transport / Transport

Ordax • Möbel-Transport

Ondokoen babesari esker egin ahal izan da erakusketa hau /

Esta exposición es posible gracias al apoyo de /

This exhibition is made possible thanks to the support of /

Cette exposition a été possible grâce à l'appui de:



Ondokoarekin ekoiztia / Coproducida con / Co-produced with / Coproduite avec:

