

Daniel G. Andújar. Sistema operativo

20 ene — 4 may 2015 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, España

1 ABRIL 2015

Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar. Obra Not Found, 1000 casos de estudio.

El Museo Reina Sofía comienza el año 2015 con la muestra dedicada a Daniel G. Andújar, titulada Sistema operativo. La exposición realiza un recorrido por los veinte años de creación de este artista visual y teórico. Nacido en Almoradí (Alicante) en 1966, Andújar trae al Museo obras de nueva producción y trabajos anteriores pocos conocidos o nunca vistos en España.

G. Andújar está considerado uno de los mayores representantes en nuestro país del llamado arte en la red. Interesado en construir un discurso cultural a través de los medios digitales y de las tecnologías, cuestiona, revisa y reflexiona mediante la ironía y la utilización de estrategias de presentación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y las promesas democráticas e igualitarias de estos medios, criticando al tiempo la voluntad de control que esconden detrás de su aparente transparencia.

El artista opera desde el espacio público utilizando la ciudad como principal referente, y la red como territorio para desarrollar su trabajo. En esta línea, las relaciones sociales y de poder se encuentran en un sistema de negociación en permanente redefinición, manifestando a través de sistemas informáticos las desigualdades y discusiones que generan estas relaciones. Al afirmar que “el lenguaje puede cambiar el mundo o, al menos, debería hacerlo”, Daniel G. Andújar se sirve del lenguaje visual como la herramienta más valiosa de la práctica artística. En 1996 crea Technologies To The People -una de sus obras más conocidas-, hoy en día una entidad en sí misma y que funciona como marco conceptual para la práctica artística del autor.

La muestra que ahora presenta en el Museo está formada por alrededor de 50 proyectos creados por Andújar en los últimos veinte años. La mitad son trabajos previos del artista y el resto obras de nueva creación concebidas específicamente para los espacios del Reina Sofía.

La exposición comienza con los primeros proyectos e intervenciones en espacios públicos realizado por Andújar. Se exhibe la documentación de *Estamos vigilando* (1994), trabajo que consistió en escribir sobre la arena de la playa de San Sebastián eslóganes de gran tamaño con la leyenda “ESTAMOS VIGILANDO”. En este caso no se trata de vender productos, sino de fomentar que el público reflexione sobre los protocolos que controlan el espacio urbano.

Soy gitano (1992) es otro de sus proyectos que transformó el espacio público a principios de los noventa. Se trata de una intervención realizada en Valencia como resultado de la investigación del artista en relación a “los otros”. En un cartel de pequeñas dimensiones, aparece el Artículo 14 de la Constitución española superpuesto en la fotografía de un joven gitano manchada de rojo. El artículo dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto no está en castellano, sino traducido al caló (una variante del romaní, la lengua hablada por los gitanos en toda Europa), convirtiendo así a este colectivo en los verdaderos emisores y receptores del mensaje.

El recorrido continúa con el proyecto conocido como *iSAM™* o *Street Access Machine* (1996), un trabajo con el que se pretendía denunciar que la tecnología del ordenador personal no conducía a una sociedad más igualitaria. Para ello, G. Andújar simuló una campaña en una ciudad consistente en entregar a los mendigos de la calle datafonos que permitiesen al viandante realizar pagos con tarjeta de crédito, con la idea de forzar al ciudadano a no excusarse para no dar limosna.

A continuación vemos las “colecciones”, que incluyen tres series creadas en los años 1997, 98 y 99. Se trata de las conocidas como *Photo Collection*, *Video Collection* y *Net.Art Classics Collection* siguiendo la ficción corporativa comenzada con *Technologies To The People*, el autor inicia una serie de colecciones amparadas por su propia fundación.

El siguiente proyecto se llama *Individual Citizen Republic Project™: El Sistema x-devian* (2003), una instalación que promueve el sistema operativo ficticio x-devian, aunque en realidad es un reempaquetado conceptual de una versión de una distribución de Linux. Aunque la instalación distribuye literalmente un fragmento real de software, no se limita a ofrecer el código fuente y las funcionalidades de x-devian, sino también el vocabulario cultural, los discursos y las ideas del software libre. A juzgar por la “interfaz” o parte visible de la instalación, x-devian tiene el mismo aspecto que cualquier sistema operativo comercial. Presentada en un escenario que recuerda al stand y el diseño de una feria de muestras, la instalación encarna la imagen de un producto de consumo deseable. Sin embargo, tras esta seductora superficie, el “motor” o parte invisible de esta instalación muestra otra historia: la estructura oculta del sistema.

Sistema operativo continúa con dos obras del 2014 creadas para esta exposición. Por un lado *Glossarium*, proyecto que denuncia los filtros previos por los que pasa cualquier información que encontramos en la red y los sistemas de mediación, utilizando como ejemplo de ello el motor de búsqueda de un buscador de imágenes. Y por otro, *Notitia*, donde dos pantallas de plasma se muestran en tiempo real los titulares de noticias de una serie de medios de comunicación digitales. Debajo de cada titular aparece el fragmento de un texto sacado de los cientos de libros almacenados en la biblioteca digital privada del propio artista. Esta última pieza ha sido producida en colaboración con la Fundación Cereales Antonino y Cinia.

Infiltrados es una instalación, también de nueva producción, que se inspira en la táctica policial consistente en disfrazarse e infiltrarse en manifestaciones para vigilar y, en último término, detener a los posibles alborotadores. Partiendo del grabado de William Hogarth de 1822, *The Battle of the Pictures* (La batalla de las imágenes), la instalación crea una analogía contemporánea utilizando el lenguaje actual de los videojuegos de representación, simulación y simulacro.

El vídeo *Armed Citizen* (1998-2006) consta de una serie de imágenes de 100 pistolas que pueden comprarse por Internet tan fácilmente como los otros millones de productos de consumo que la red pone a disposición de usuario, mostrándolas como objetos de deseo a los que da acceso la nueva economía de transacciones digitalizadas en red.

En *Liberator*, (nueva producción 2014) una vitrina muestra las piezas desmontadas de nueve pistolas del modelo *Liberator*, una de las primeras pistolas de “impresión” 3D de plástico, desarrollada y promocionada en 2013 por *Defense Distributed* (Defensa Distribuida), organización sin ánimo de lucro con sede en Texas y con una financiación horizontal. Los componentes se produjeron utilizando datos de código abierto encontrados en internet y una impresora 3D normal. Cada componente es blanco, rojo o negro. Sobre la pared el proyecto nos remite al cartel *Golpead a los blancos con la cuña roja* (1919) de El Lissitzky con el que pretendía, a través del suprematismo, promover una nueva forma de acción política. Completan el proyecto 32 dibujos (*Arquitecturas* 2014) de nuevas formas de arquitectura de estructuras biológicas.

Se rumorea que... Centro de refugiados del pueblo gitano (1999) es una intervención propuesta y nunca realizada en el espacio urbano de la ciudad de Hull (Reino Unido), continuando con la implicación de G. Andújar con la población gitana en Europa y en contra de la estigmatización que encasilla a veces a esta minoría. Technologies To The People difundiría el rumor –a través de los medios de comunicación y con una valla publicitaria colocada en el espacio urbano- de que en Hull se estaba construyendo el mayor centro de refugiados para gitanos de Europa. El rumor era falso, pero tal y como se dice en el material escrito que debía acompañar la intervención, “la simulación crea emociones a las que la realidad no llega”. Además de las vallas publicitarias, la intervención constaba de una serie de terminales de ordenador públicos colocados en diferentes puntos de la ciudad, donde los ciudadanos podían participar en lo que se presentaba como un proyecto de investigación social contestando a un amplio cuestionario sobre racismo y xenofobia.

La especulación inmobiliaria que ha sufrido nuestro país en los últimos años también está presente en la exposición con el proyecto denominado La cultura del ladrillo (2004). Consta de nueve conversaciones de personas implicadas en casos de corrupción relacionados con la construcción y el desarrollo urbanístico en las costa del levante español. En ellas escuchamos a los protagonistas (con las voces distorsionadas) hablar sin tapujos de las irregularidades cometidas para conseguir contratos urbanísticos. En la obra Objetos de deseo (2010), donde también se trata el tema de la corrupción, una maqueta de un edificio colocado en una colina sobre la cual hay estampados billetes de 100 y de 500 euros, hace referencia a un escándalo real de corrupción ocurrido en Cataluña, en su exposición en el CCCB de Barcelona fue bautizada por la prensa como “Can Billet”.

Not Found, 1000 casos de estudio (2014) es una nueva instalación que consta de una serie de vitrinas blancas vacías. A primera vista, podría parecerse al conocido gesto del arte moderno que vacía el espacio expositivo de imágenes y objetos en nombre de un arte desmaterializado. Sin embargo, tal y como indican las fotos colgadas en la pared trasera, el gesto iconoclasta de la instalación es otro. Apropiándose de las imágenes de diseño estandarizadas utilizadas por las agencias de publicidad, G. Andújar inserta diferentes mensajes informáticos de error en los espacios normalmente reservados para los mensajes comerciales. El resultado es una especie de callejón sin salida visual que crea un resultado un tanto desorientador entre la información analógica y el mundo digital.

En el espacio contiguo encontramos la instalación Dirigentes (2014), una recopilación de imágenes utilizadas en campañas de publicidad de diferentes empresas en las que vemos los rostros de dirigentes políticos promocionando determinadas causas o productos comerciales. La instalación cubre por completo las paredes de la sala y constituye un reflejo directo de una sociedad contemporánea contaminada por imágenes y por un exceso de información que deja poco espacio para el análisis y la interpretación del lenguaje visual contemporáneo.

Cierra la exposición una gran sala dedicada a Pablo Picasso y a Guernica dividida en varios proyectos. Cuando el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937 presentó el Guernica recién terminado, pocos visitantes se acercaron a ver la obra. En lugar de ello, el interés se concentró en los pabellones alemán y soviético y su propaganda de estado nazi y comunista. Toda esta sala plantea una reflexión sobre el cuadro, la Exposición Internacional, la atrocidad durante la Guerra Civil Española y los contextos históricos y políticos durante esos años treinta. A través de material documental presentado en varias vitrinas, la sala invita al público a reconsiderar abierta y críticamente el evento. En Guernica. CCTV Guernica (2014), una animación muestra cómo varios personajes singulares contemplan o interactúan frente a la famosa obra de Picasso, desde superhéroes al coyote de la famosa performance de Joseph Beuys. Las secuencias animadas se superponen con imágenes de la sala del Museo Reina Sofía donde está expuesto en la actualidad el cuadro.

Hace poco, el FBI desclasificó los denominados “ficheros Picasso”. La obra Guernica. Picasso comunista (2012) muestra en las paredes los ficheros que demuestran que la agencia siguió a Picasso desde que vivía en París en los años 40 debido a sus afiliación comunista. La desclasificación es sólo parcial porque gran parte de la información es inteligible debido a que esos documentos están casi todos emborronados de negro, haciendo prácticamente imposible entender el conjunto. Las partes que no están tachadas cuentan una historia “alternativa” de Picasso como artista político.

Para crear Guernica. Un millón de e-mails (2014) , Daniel G. Andújar ha recopilado un millón de direcciones de correo electrónicos. Desde un año antes a la clausura de esta exposición, un software creado específicamente para esta pieza está enviando de forma automática un email a cada una de las direcciones recopiladas, a un ritmo calculado para que el envío del último email coincida justo con el fin de la exposición. El correo en sí contiene una fotografía del pabellón español de la

Exposición Internacional de 1937 que Andújar compró en eBay. Existen muy pocas fotografías oficiales del pabellón y la del correo electrónico no es una de ellas. De hecho, lo que Andújar compró era una fotografía en la que el pabellón es sólo parte de la imagen y la recortó para convertirla en una obra suya. El distribuir esta imagen permite que el público global “visite” el pabellón y reflexione sobre el mensaje del Guernica.

Guernica. Carpet Bombing (2012). Uno de los elementos icónicos del Guernica es la bombilla que preside el escenario y proporciona la única luz en el espacio. Instalada en la zona expositiva hay una versión ampliada de una auténtica bombilla. Hay diferentes interpretaciones del significado simbólico de la bombilla inspirándose en el paralelismo entre las palabras bombilla/bomba. La instalación incluye también una proyección a gran escala de imágenes de los denominados “bombardeos indiscriminados” sobre población civil desde la Guerra Civil española hasta nuestros días.

Guernica. El teorema de la galería de arte: vigilar e iluminar (2014). En 1973, el matemático Victor Klee formuló la siguiente pregunta: ¿cuántos guardias son necesarios y cuántos son suficientes para vigilar los cuadros y obras de arte de una galería de arte con n paredes? Esta pregunta de geometría combinatoria se convirtió en una preocupación científica durante las siguientes décadas y constituye el tema de numerosos artículos. Los cuatro dibujos de esta instalación son ejemplos especulativos del “Teorema de la galería de arte”, que es el nombre por el que se conoce este problema matemático. Estos dibujos sugieren asimismo que la lógica y el fundamento que conforman la sociedad de la vigilancia contemporánea han invadido la concepción del espacio expositivo.

Email

Share

Tweet

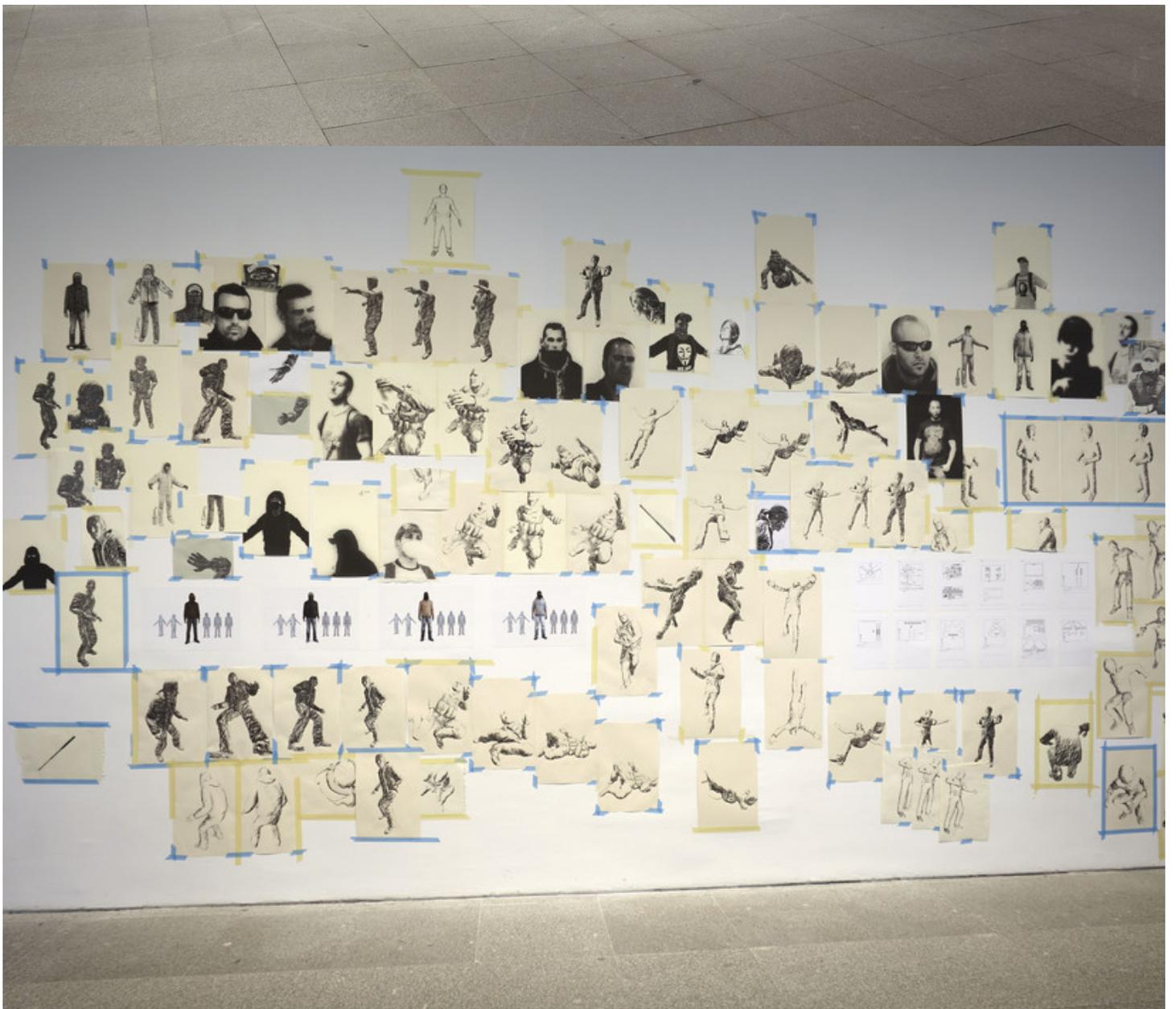
Share

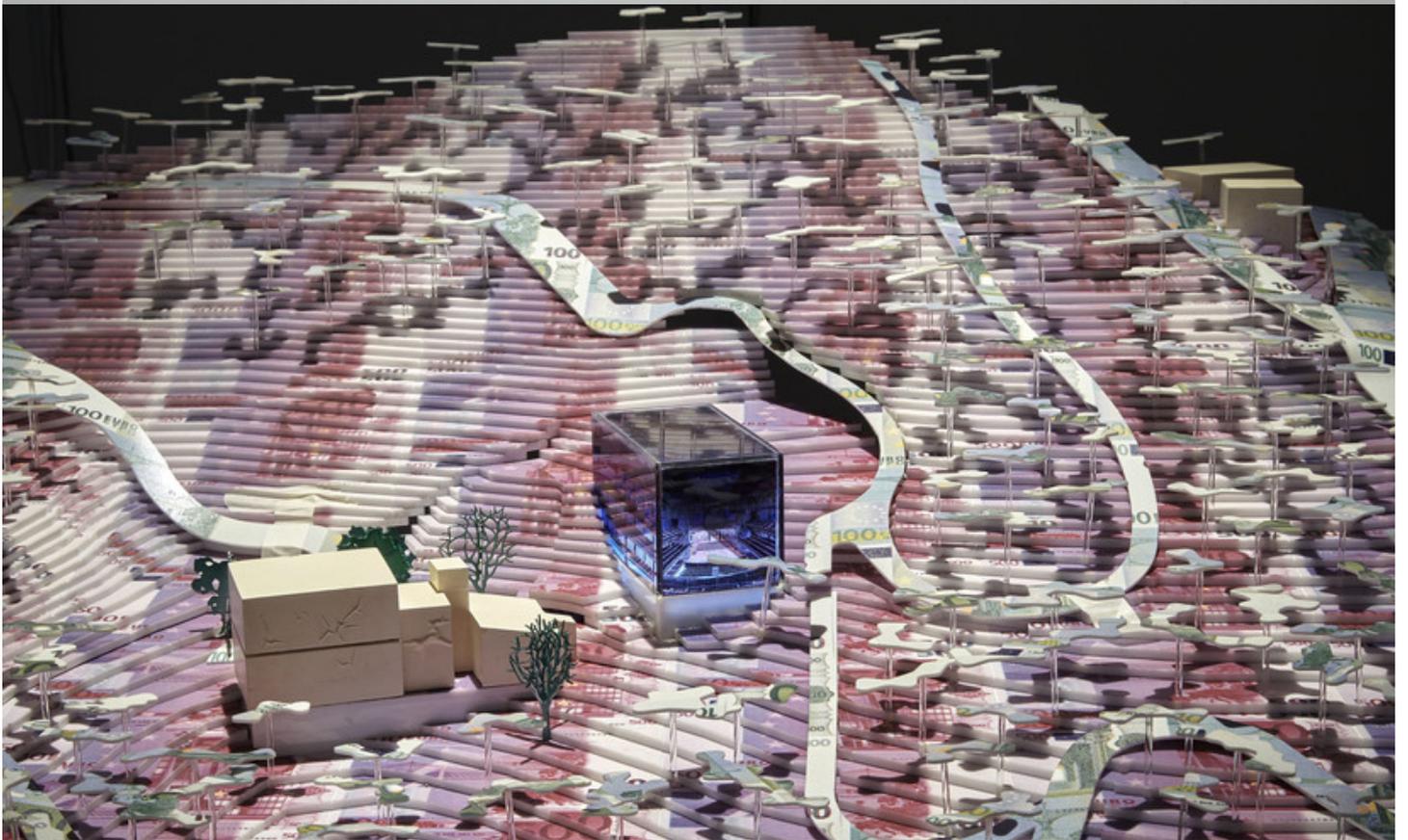
Share

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

1. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Dirigentes.
2. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Infiltrados.
3. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Dirigentes.
4. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Technologies To The People.
5. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Objetos de deseo.
6. Vista de sala de la exposición Sistema Operativo, de Daniel G. Andújar, con la obra Las colecciones.

MORE FROM MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Telefónica Collection
Evento permanente

Telefónica Collection
Evento permanente

William Kentridge
1 nov 2017 — 19 mar 2018

George Herriman
18 oct 2017 — 26 feb 2018

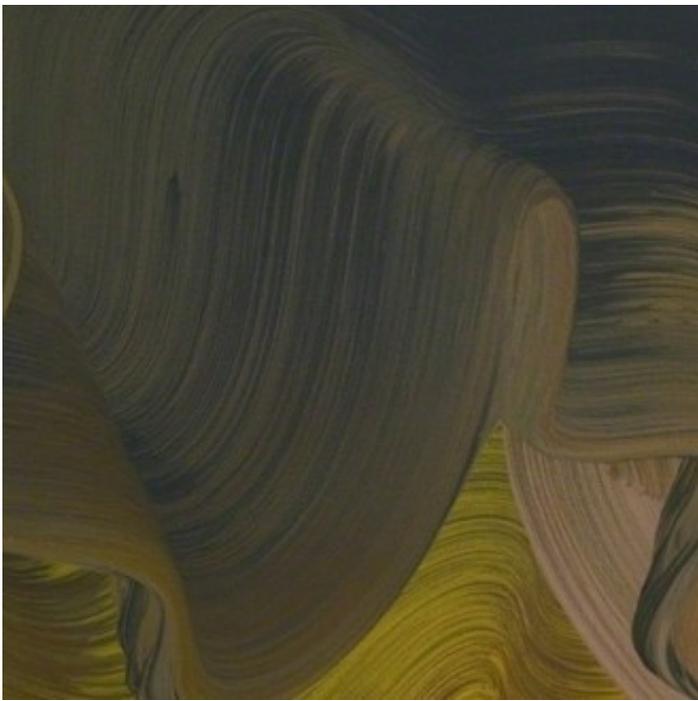
MORE IN MADRID, ESPAÑA

Los Madelman
31 may — 1 sep 2018 en la Museo Nacional de Antropología

Ataraxia
15 feb — 7 abr 2018 en la Blanca Soto Arte

Cat on the raz

8 feb 2018 — 31 mar 2019 en la Espacio Valverde

Peter Demetz

27 ene — 7 abr 2018 en la Lucía Mendoza

MORE IN ESPAÑA

Parallel Visionaries'/'Visionarios en Paralelo

21 mar — 24 abr 2018 en la Edificio de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén

African Dandy

10 mar — 15 abr 2018 en la Out of Africa Gallery de Sitges

African Dandy

10 mar – 15 abr 2018 en la Out of Africa Gallery de Sitges

Meridianos

8 feb – 30 mar 2018 en la Galeria Senda de Barcelona

Subscribe

Get updates on the Wall Street International

