

adngaleria

c/ Mallorca, 205

08036 Barcelona

T. (+34) 93 451 0064

info@adngaleria.com

www.adngaleria.com

Adrian Melis

Tales from the Mountaintop

2022

"Tales from the Mountaintop" is an audiovisual project blending performance and immersive soundscapes, created in collaboration with 30 individuals of Cuban origin residing in various locations near the Sierra Maestra mountains in eastern Cuba. This area holds significant historical weight, having been the battleground of crucial conflicts during the 1950s Cuban Revolution, which led to the triumph of the July 26th Movement, led by Fidel Castro, and the subsequent takeover of the country.

Sixty years later, the majority of the inhabitants in this region, like the rest of the country, live amidst ruins, detached from the prevailing ideological system, trapped in disillusionment, stagnation, and both social and mental labor paralysis. From their homes, residents of these regions are invited to faithfully recreate the auditory landscape once traversed by guerrilla fighters through the mountains.

Employing the Foley Art technique, commonly used in cinema to replicate sounds, each person rubs and manipulates materials found amidst the debris surrounding them, such as buckets, sheets, branches, soil, hooks, or water bottles, among other items. Once manipulated, these objects produce and mimic specific sounds from their environment, like footsteps, wind, branch rustlings, and target practice. Each individual or group thus crafts a sequence of sounds corresponding to pivotal moments in the historical episode, ranging from arrivals of the Granma yacht expeditionaries to the Sierra Maestra mountains. These individuals, residing in places ravaged by the consequences of an ideological system, discover amidst their own debris the perfect tools to reconstruct a soundscape symbolizing the ideology that abandoned them.

The project aims to expose a politicized society living in the shadow of its ideological legacy. The sonic realism of these sequences creates a jarring contrast between what we see and what we hear, highlighting ethical and aesthetic values where echoes of political triumph reverberate, collapse, and, in turn, connect with the current image of their own failure. This audiovisual experiment places the viewer at the intersection of two realities, the social and the political, both represented by the protagonists of the present ruins left behind by a society's complete decadence.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Tales from the Mountaintop

2023

Version monochannel . Video H264, 4K, stereo, color.

10' 55''

Ed. of 5 +AP

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Tales from the Mountaintop

2023

Version Trichannel. Video H264, 4K, stereo, color.

10' 55"

Ed. of 3 +AP

Repulsion System for Productive Lands

2022

Fidel Castro grown Cuba's livestock to its highest level of inefficiency. His obsession came from his will to modernize the agro-industrial sector but also from the urgent need to create a communist socio-political system against the capitalism. As a consequence, Cuba's livestock industry collapsed –like almost all the others–, sinking the island into an economic crisis right up to the present day.

Repulsion System for Productive Lands is a performative action carried out by Adrian Melis in Argentina's pampas region. This territory is a world reference in the livestock industry. Inspired by the old Scandinavian Kulning songs, where the owner attracts his cows with the sound of his voice, Melis offers to those present a reading of ideological speeches by Fidel Castro and Che Guevara. As the reading progresses, the cattle expands and flee in their attempt to get as far away as possible from the speaker's presence, leaving in its wake an uninhabited and empty terrain.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Repulsion System for Productive Lands

2022

Video H264, 4K, stereo, color.

9' 08"

Edition of 5 + AP

The Smiler

2022

The Smiler focuses on the idea of construction and destruction of an imaginary ideal scenario to inhabit created by someone without any place. The title is an invented word that refers to someone whose job is "to smile". The video portrays a man from Senegal who lives in displacement due to the harsh migrations policies of Europe. This person performs holding a forced smile for an undefined amount of time. With his look focused permanently on the camera lens, his face features start experimenting an incongruent mix of emotions which generate a feeling of unease and exhaustion.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Árboles que me recuerdan mucho a mi infancia.

The Smiler

2022

Video H264, 4K, stereo, color.

11"

Edition of 5 + AP

Engagement Rate Formula

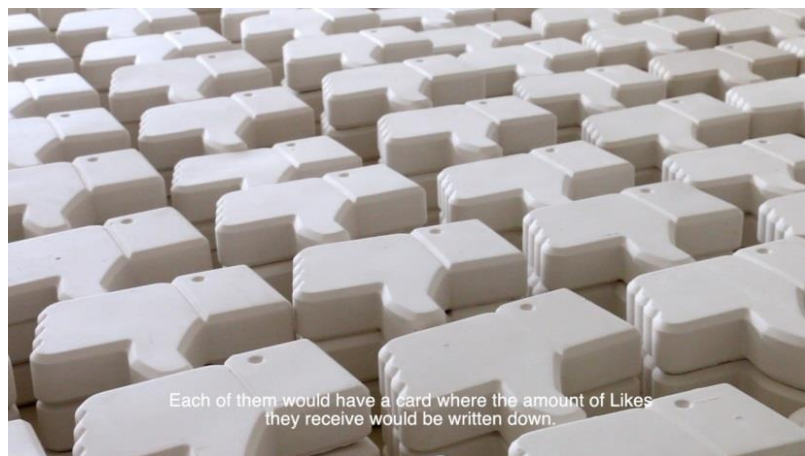
2022

The engagement rate (interaction rate) is used to measure the level of interaction of followers with the user-generated content. It is calculated from the total interactions divided by the total followers, multiplied by 100.

With the video *Engagement Rate Formula*, the artist Adrian Melis shows the serial production of the icon Social media like with plaster material. Once the figure of 500 Likes is reached, these are packed in cardboard boxes with the aim of being sent by post to the refugee camp of Moria, on the island of Lesbos, Greece. However, Melis establishes contact with different AID organizations to discuss possible collaborations and receive advice on the proposal thus generating conversations closer to absurdity and surrealism. *Engagement Rate Formula* ironically raises the translation into the tangible reality of a digital reality submerged in false commitment.

especially now that we must dedicate all our energy
in helping these people.

Each of them would have a card where the amount of Likes
they receive would be written down.

Engagement Rate Formula

2019

Video HD.

9' 47''

Edition of 5 + AP

Terra Asciutta

2020

Terra Asciutta was curated by Chiara Pirozzi and Alessandra Troncone In collaboration with Associazione Vergini Sanità

Text by Alessandra Troncone and Chiara Pirozzi

Engaging in a dialogue with both the remnants of the aqueduct and the people who live and work in the neighbourhood, Adrian Melis, the third artist invited to participate in the Underneath the Arches programme, created a production chain meant to reactivate the course of what is no longer there: water. To this end, Melis made use of Foley Art, a technique used in cinema that can reproduce specific sounds using different types of objects. The water that once ran in the channels of the Roman aqueduct, supplying the area completely, is therefore merely evoked and remains absent. In its place, objects collected in the neighbourhood, together with the same walls that delineate the perimeter of the space, become unexpected sound bodies in the hands of local inhabitants, recruited to a specific task: to restore a function for the imposing structure. The artist lived in the neighbourhood for several months, meeting people, entering into the folds of its social dynamics, compounded or revealed with the health emergency. Reflecting on the gap between the "active" and necessary function the aqueduct had in the past and the "passive" and conservative role that the site conserving its remnants has, he involved some of the residents as a workforce, turning a contemplative space into a productive one. In this resolve to rediscover its original function, the aqueduct takes on another one, completely contemporary: instead of a water resource, for a few hours it becomes a resource for work and social gathering. Adrian Melis' work therefore reflects on the concept of ruin on multiple levels, establishing a link between the remnants visible at the archaeological site and the difficulties of the present. This duality is encapsulated in the title, Terra asciutta: a dry place due to the absence of water, but also because of the absence of structure and security, from which alternative forms of work that use creativity and ingenuity as raw materials arise. The artist becomes an activator of a process already underway in the neighbourhood and in the city, recreating a workplace, a half-hidden, alive and dynamic workshop, and equipped with all the necessary tools for carrying out the set task. Each worker finds his/her own place, working hard to achieve a common goal: trace and reproduce the sound as faithful to water as possible, handling material while aspiring to an intangible product like sound. The soundtrack that resonates in the space once the workers have left their stations is the memory of a collective act, that conserves the evidence of human presence just as the objects left in this temporary workshop do, clues that reveal the process with which the ancient aqueduct returned, almost magically, to live in the present.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Terra Asciutta

2020

Film

8' 33"

Edition of 5

Engagement Rate Formula

2019

10'

Engagement Rate Formula es un video en el que Melis propone la fabricación en serie del icono del *Like* de las redes sociales con material de yeso. Una vez alcanzada la cifra de los 500 Likes, estos son empaquetados en cajas con el objetivo de ser enviados a través de correo postal al campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, Grecia. A su vez, Melis establece contacto con diferentes organismos de ayuda humanitaria para conversar sobre posibles colaboraciones y recibir consejos sobre la propuesta generando así conversaciones que rozan lo absurdo y surrealista. *Engagement Rate Formula* plantea desde la ironía la traducción al plano de lo real de una realidad digital sumergida en el falso compromiso.

* La *engagement rate* (tasa de interacción) se utiliza para medir el nivel de interacción de los seguidores con el contenido creado por un usuario. Se calcula a partir de número total de interacciones dividido por el total de seguidores, multiplicado por 100.

Engagement Rate Formula is a video in which Melis proposes a serial production of social media's *Like* icons made out of plaster material. Once the 500 likes has been reached, those are packed in boxes in order to being sent by postal mail to the Moira refugee camp, in Lesbos island, Greece. Likewise, Melis establishes contact with different humanitarian organizations to talk about potential collaborations and to get advise about his proposal. This way, the artist generate conversations which border on the absurd and surreal. *Engagement Rate Formula* proposes from irony the translation to real material of a digital reality immersed in false commitment.

*The engagement rate is used to measure the level of interaction by followers from content created by a user. It is calculated as total engagement divided by total followers, multiplied by 100.

Planificación encubierta / Covert Planning

2018

Produced in Cuba and Spain

Framed documents and printed images

Variable dimensions

"Planificación encubierta" es una guía visual de cómo la familia del artista sobrevivió los años siguientes en Cuba tras el colapso de la Unión Soviética, llamado "Período especial". Todos tenían que volverse ingeniosos de la noche a la mañana y más que ofrecer información sobre las operaciones de una sola familia, "Planificación encubierta" es una descripción de un sistema de lógica que todos los cubanos tuvieron que desarrollar para sobrevivir. Varios años después, a través de innumerables conversaciones telefónicas con la abuela de Melis, la Sra. Marta Teste, la mente maestra detrás de todas las "operaciones" y ahora una disidente que vive en Miami, extrae estrategias del pasado hasta el presente. Algunos ejemplos incluyen criar gatos siameses en La Habana y traficarlos a Miami, ganar dinero para renovaciones en el hogar alquilando habitaciones a prostitutas y, mientras tanto, acoger a refugiados afganos para ayudar con la construcción, e incluso usar a jóvenes pioneros como distracción para entregar carne escondida dentro de sus mochilas escolares. Aunque surrealistas y rayanas en la ilegalidad, estas miniempresas se tradujeron perfectamente a la realidad y lograron sostener a la familia en los momentos más difíciles de la historia de Cuba. Estos actos de protesta silenciosos y secretos se anotan y clasifican en cinco categorías: trata, distribución, mano de obra, importación e ideología. En conjunto, describen las distintas etapas de un sistema económico y de distribución encubierto en los años 90 y, además, sus efectos sobre la ideología de la familia actual.

'Covert Planning' is a visual guide of how the artist's family survived the years of aftershocks in Cuba following the collapse of the Soviet Union, called 'Período especial'. Everyone had to become resourceful overnight and more than offering insight to a single family's operations, 'Covert Planning' is a depiction of a system of logic that all Cubans had to develop in order to survive. Several years later, over countless phone conversations with Melis's grandmother, Ms Marta Teste, the mastermind behind all 'operations' and now a dissident living in Miami, he draws out strategies from the past until the present. Some examples include breeding Siamese cats in Havana and trafficking them to Miami, earning money for home renovations by renting out rooms to prostitutes and meanwhile hosting Afghan refugees to help with the construction, and even using young pioneers as a diversion to deliver beef hidden inside their school back-packs. Albeit surreal and bordering on illegal, these mini enterprises perfectly translated to reality and managed to sustain the family through the most difficult times in Cuba's history. These silent and secret acts of protest are noted and mapped out in five categories: Trafficking, Distribution, Workforce, Importation and Ideology. Altogether, they outline the various stages of a covert economic and distribution system in the 90s and furthermore its effects on the ideology of the family today.

Planificación encubierta / Covert Planning (Administración de recursos)

2018

Ink on paper and photographs

35,5 x 70,5 x 2 cm

Edition of 3

Planificación encubierta / Covert Planning (Distribución de mercancía)

2018

Ink on paper and photographs

35,5 x 70,5 x 2cm

Edition of 3

Planificación encubierta / Covert Planning (Importación)

2018

Ink on paper and photographs

35,5 x 115,5 x 2cm

Edition of 3

Planificación encubierta (Ideología)

2018

Ink on paper and photographs

35,5 x 70,5 x 2 cm + 35,5 x 41,2 x 2 cm

Edition of 3

Omertà

2017

Video 14' 58"

Edition of 5

Este video recopila fragmentos de diferentes juicios e interrogatorios a políticos y funcionarios imputados por corrupción en España en los últimos 5 años. Los momentos escogidos son todos aquellos donde, tanto los jueces y letrados como los interrogados se mantienen en silencio. Sonidos de fondo como el micrófono, el ruido de las personas alrededor hablando en voz baja, personas tomando nota, paginas de documentos hojeadas etc son algunos de los sonidos que se pueden percibir en el transcurso del video.

This video tries to extract the silence between declarations of the ones that are being investigated in court due to corruption in Spain in the last five years, where the judges as well as the ones investigated remain in silence. Background sounds like a microphone, the noise that people make while whispering, people taking notes, pages being leaf through, are some of the sounds that can be perceived while watching the video.

Anechoic Room- Post Production of a journey

2017

Anechoic Room se realiza con la participación de un grupo de refugiados que han estado 'atrapados' en Atenas durante su andadura hacia Europa. Un grupo de refugiados adoptó el rol de artistas foley y a través de los efectos de sonido y su imaginación crearon la banda sonora de su viaje desde casa hasta su destino final. Sin embargo, en lugar de reproducir la banda sonora original, la han editado y han convertido los sonidos reales en sonidos ideales sobre esos sonidos que faltan o que nunca existieron durante su viaje. La idea era crear sus sonidos desde el pasado y producir el sonido en el futuro según sus expectativas. *Anechoic Room* se presenta como una instalación con banda sonora. Todo el equipamiento que se ha usado por los refugiados para crear los sonidos se disponen en una línea. Además, la banda sonora final se reproduce con auriculares portátiles que se encuentran al lado de los objetos. A través de la combinación de objetos y sus bandas sonoras, la pieza invita al espectador a imaginar una narrativa que no existió en la realidad sino en las mentes de los refugiados y el estudio de grabación.

*Para aclarar, un artista foley es responsable de la reproducción de cualquier efecto de sonido que esté incluido en una película durante la post-producción para mejorar la cualidad del audio y crear una representación más clara y realista de la atmósfera de la escena. Se centran en los sonidos desde el más fuerte al más desconocido. Por ejemplo, el sonido ambiente producido por un foley van desde pasos hasta respiración pesada, tráfico, pasar páginas del libro, crujidos de puertas, etc.

Anechoic Room was made with the participation of a group of refugees who have been 'trapped' in Athens on their way to mainland Europe. A group of refugees adopted the role of the foley artist* and through sound effects and their imagination they created the soundtrack to their journey from home to their final destination. But, instead of reproducing the original soundtracks they have edited them and turn the real sounds into ideal sounds based on those sounds that are missing or never existed in their journey. The idea was to create their sounds from the past and produced the sounds in their future based on their expectations. Anechoic Room is presented as an installation with a soundtrack. All the equipment that have been used by the refugees to create the sounds are laid out in a line. In addition, the final soundtrack will be displayed by use of portable headphones lying next to the objects. By combining objects and its soundtracks the piece invites the viewer to imagine a narrative that never existed in reality but in the minds of the refugees and the recording studio.

*To clarify, a foley artist is responsible for the reproduction of all the sound effects that are included in a film during post-production to enhance the overall audio quality and to create a more realistic and clear representation of the atmosphere in the scene. They have to focus on the loudest to the most inconspicuous of noises. For example, the ambient sounds produced by a foley range from footsteps, to heavy breathing, passing traffic, flicking through the pages of the book, door creaking, etc.

Anechoic Room- Post Production of a journey

2017

Objects and audio, 19' 23"

Unique piece

Exhibition view, ADN Galeria, 2017

Empty Page – Protecting Our Own

2017

Video 14' 30"

Edition of 5

Empty Page es una empresa con sede en Baden, Suiza, fundada por Adrian Melis. La empresa se dedica a adquirir y procesar información, datos y estadísticas que hayan acusado a empresas o bancos suizos de llevar a cabo una actividad 'cuestionable': fraude fiscal, evasión de tasas, blanqueamiento de dinero, etcétera. Empty Page se encarga de proteger la imagen de Suiza, su sistema financiero /bancario y su reputación. El objetivo de la compañía es aplicar una estrategia de "damage control" (control de daños). Así, manipula, transforma, borra o cambia la información que comprometa la imagen del país. Para anunciar la existencia de Empty Page, la compañía ha promocionado un cortometraje que comunica y explica sus objetivos e ideología. A través de éste, tanto empleados como empleadores relatan sus mecanismos de trabajo, dirigiéndose tanto al público en general como a clientes potenciales.

Empty Page is a company based in Baden, Switzerland, founded by Adrian Melis. The company is dedicated to acquiring and processing information, data and statistics that accuse Swiss companies, banks and enterprises of questionable activity (tax fraud, tax evasion, money laundering, etc.) and by reinventing the content, protect the Swiss image, its banking system and its reputation. The company's aims to stay at the forefront 'damage control' strategies and embrace post-truth politics. The information is manipulated, transformed, erased and changed by the employees who apply absurd methodologies bordering on surreal office-chores task and performances. In order to advertise Empty Page's integrity and dedication to the Swiss image the company commissioned a promotional short film to be made in which its aims and ideology are explained and communicated, through employees and employers alike, to the public and to potential clients.

Glorias de un futuro olvidado

2016

Glorias de un futuro olvidado es un video de Adrian Melis realizado en 2016 con la colaboración de unas mujeres cubanas de tercera edad a las que el artista les pidió recordar una canción que las reconectara a sus historias pasadas. La mayoría de mujeres escogidas para la realización del proyecto habían sido jóvenes en el periodo justo anterior al triunfo de la Revolución y durante la transición (en los 1950 - 1960). Fue un momento de sus vidas en el que creían que su futuro iba a ser prometedor y lleno de gloria. Melis les pidió de ubicarse mentalmente en algún club o sala de baile de la época de la Cuba capitalista, yendo más allá del simple recuerdo del pasado. La mayoría de ellas perdieron todo lo que tenían y sus sueños de futuro prometedor se esfumaron con la transición. Lo que les queda es ese momento de ilusión mental representado en el video de Melis, un recuerdo de un hipotético futuro de gloria.

Glories of a forgotten future is a video of Adrian Melis made in 2016 with the collaboration of Cuban elderly women to which the artist asked to remember a moment of their past stories through a song. Most of the women chosen for the project had been young right before the triumph of the revolution and during the transition (in the 50's-60's). It was a time in their lives when they thought their future would have been bright and glorious. Melis asked to mentally place themselves in a club or ballroom of the era of capitalist Cuba, going beyond the mere memory of the past. Most of them lost everything they had and their promising future dreams vanished with the transition. What remains is that moment of mental illusion depicted in the video of Melis, a reminder of an hypothetical future of glory.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Glorias de un futuro olvidado / Glories of a forgotten future

2016

Video 12' 40"

Edition of 5

Productivity Control System for the Last Cane Cutter

2015

Produced in Cuba and The Netherlands.

Supported by Stedelijk Museum and Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

Interactive video installation. Arduino system, movement detector camera

Video loop, h.264, colour, stereo

Un trabajador de una plantación de caña de azúcar está cortando caña sin descanso, o eso parece. Una vez que ya no esté bajo la mirada atenta de los espectadores, se tomará un descanso que reanudará solo cuando y si otro espectador ingresa al perímetro de la pantalla. El elemento interactivo de este video-trabajo alude a la naturaleza indolente de muchos cubanos, quienes, debido a los bajos salarios, la falta de herramientas y el control del gobierno, a menudo no están motivados para ser productivos. Por otro lado, muchos cubanos todavía se dedican al trabajo manual intensivo debido a estos factores.

A sugarcane plantation labourer is cutting cane without rest, or so it seems. Once he is no longer under the viewers' watchful eyes, he will take a break and resume only when and if another viewer enters the screen's perimeter. The interactive element of this video-work alludes to many Cubans' indolent nature, who, due to low wages, lack of tools, and government control, are often unmotivated to be productive. On the other hand, many Cubans are still engaged in intensive manual labour due to these factors.

Productivity Control System for the Last Cane Cutter

2015

Produced in Cuba and The Netherlands.

Interactive video installation. Arduino system, movement detector camera

Video loop, h.264, colour, stereo

Video installation. Kamarado's exhibition views at Stedilijk Museum Bureau Amsterdam

The New Man and My Father

2015

El vídeo *The New Man and My Father* muestra al padre del artista, arquetipo de una generación que genuinamente ha defendido el credo revolucionario, respondiendo a preguntas sobre el desdibujamiento ideológico de la Cuba actual. Tras el reciente deshielo diplomático con los EE.UU., Adrian Melis reflexiona acerca de las expectativas de los ciudadanos, sus principios, valores y creencias, estrechamente vinculados a la idea de utopía y la dificultad de enfrentarse al desengaño. En este contexto, Melis se refiere a aquel "hombre nuevo" que los revolucionarios hegemónicos prometieron a la ciudadanía. Sueño roto para muchos reflejado en un vídeo en el que solo se escucha el sonido ambiente; no hay palabras para ilustrar la perplejidad del desencanto, basta con la gestualidad y la mirada.

The video *The New Man and My Father* shows the father of the artist, archetype of a generation that has genuinely defended the revolutionary creed, questioned about the ideological blurring of the present Cuba. Following the recent diplomatic thaw with the US, Adrian Melis reflects on the expectations of citizens, their principles, values and beliefs, closely linked to the idea of utopia and to the difficulty of facing disappointment. Within this context, Melis refers to that "new man" the hegemonic revolutionaries promised to citizens. A shattered dream transposed in a silent video. Only the background sound can be heard; no words to illustrate the perplexity of disenchantment, enough with gestures and gaze.

The New Man and My Father

2015
Video 5'
Edition of 5

The Power of the Working Class

2014

El sonido de 27 diferentes manifestaciones para los derechos de los trabajadores en España (2010-2014) traducido en burbujas de jabón a través de un aparato electrónico. Las máquinas están sincronizadas según la intensidad de las protestas. Preview de la instalación en el Pinchuk Art Center, Kiev.

27 different sounds of demonstrations for workers labor rights in Spain (2010-2014) translated into bubbles through a programmed electronic device. Machines synchronized according to the intensity of the protests. Preview of the work in Pinchuk Art Center, Kiev.

Línea de producción por excedente / Surplus Production Line

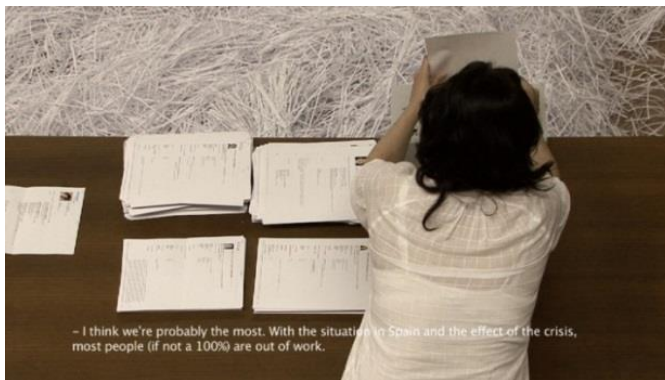
2014

Adrian Melis creó una empresa privada en Ámsterdam en 2014. Publicó en varios medios una oferta laboral dirigida a nativos españoles: se trataba de trabajar dos horas diarias, cinco días a la semana, durante un mes. El trabajo consistía en imprimir los 2.700 currículums que se habían recibido solicitando el puesto y destruirlos a continuación en una máquina trituradora. El resultado final, los currículums triturados, junto con una proyección que muestra el proceso de destrucción de los mismos.

Las fisuras del sistema de producción capitalista constituyen la materia de trabajo habitual de Adrian Melis. En esta obra, transforma las expectativas laborales y vitales de los solicitantes en materia prima para triturar. Alude así, con sarcasmo, a una máxima del economista liberal Joseph Schumpeter, quien sostenía que el capitalismo genera riqueza mediante la destrucción de las estructuras económicas y sociales existentes.

Adrian Melis created a private company in Amsterdam in 2014. In various media he published a job offer aimed at Spaniards, involving working two hours a day five days a week for a month. The job consisted of printing the 2,700 CVs received from those applying for the post and then destroying them in a shredding machine. The resulting shredded CVs along with a projection showing the process of its destruction.

The cracks in the system of capitalist production are Melis's working material. In this piece, he transforms the job prospects and life expectations of the applicants into raw material for shredding. The work is a sarcastic reference to the maxim of liberal economist Joseph Schumpeter, who argued that capitalism creates wealth by destroying existing economic and social structures.

Línea de producción por excedente / Surplus Production Line

2014

Video 10' Edition of 5

Video + installation Unique piece

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Línea de producción por excedente / Surplus Production Line

2014

Media instalación: Papel triturado y vídeo monocanal, color, sonido, 10 min

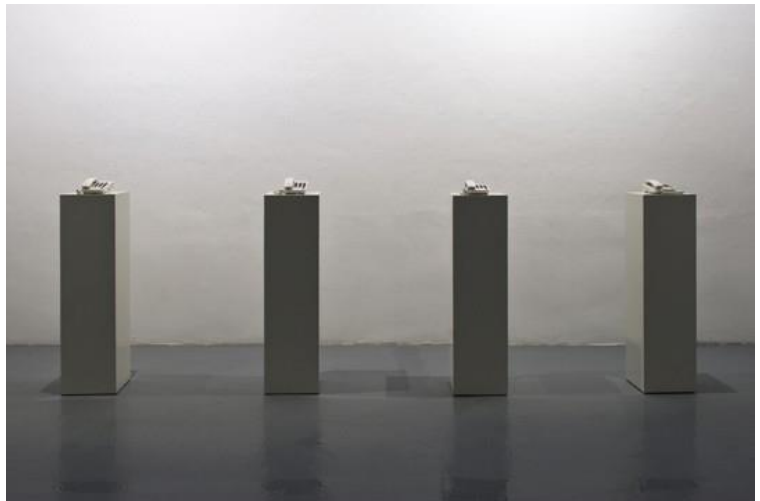
MACBA Collection

The best effort

2013

El proyecto se inició con una campaña de empleo en España en la cual se ofrecían treinta puestos de trabajo en Suiza. En la primera instalación del proyecto en la Kunsthalle de Basel, las llamadas de los solicitantes se redirigían a un teléfono instalado en el espacio expositivo, que nunca se contesta. Cada vez que el teléfono sonaba, se activaba la grabación de un discurso pronunciado por el ministro Mariano Rajoy el día 4 de noviembre de 2012. En ADN Galería la instalación se amplió a cuatro teléfonos dispuestos encima de peanas. El proyecto se inició de la misma manera, con una campaña de empleo en Barcelona en la que se ofrecen cuatro puestos de trabajos. Cada oferta se anuncia en internet en un buscador de oportunidades laborales diferente con un número de teléfono asociado. Las llamadas de los solicitantes se redirigen a los teléfonos instalados en la galería; a cada teléfono corresponde un anuncio y cuando alguien llama, se activa la grabación de un discurso pronunciado por uno de los cuatro últimos ministros españoles: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Todos los discursos versan sobre las múltiples oportunidades laborales existentes en una nación en vías de progreso, mensajes alentadores y optimistas sobre la creación de empleo y la fuerza de España. Mientras el teléfono suena interminablemente sin que nadie lo descuelgue ni puedan atenderse las peticiones de trabajo que posiblemente llegan por parte de los solicitantes que contestan a los anuncios, los discursos se repiten constantemente, haciendo visible el hueco entre la realidad del mundo laboral y los programas políticos actuales.

The project begun with an advertising campaign in Spain for thirty jobs in Switzerland. In the first installation of the project at the Kunsthalle of Basel, the incoming calls of job-seekers were redirected to a telephone installed in the exhibition space, obtaining none answer. Every time someone called regarding these jobs, a recorded speech of Minister Mariano Rajoy was activated. In ADN Galería the installation got bigger with four telephones installed on the top of pedestals. The project begun in the same way, through an employing campaign in Spain for four jobs. The incoming calls of job-seekers are redirected to the telephones installed in the exhibition space. Each advertising is connected with one of the four telephones displayed. At the same time, each telephone is connected to one speech of the last four Spain's prime Ministers: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero and Mariano Rajoy. Every time someone calls regarding these jobs, one of the audios is activated and can be heard at the exhibition room. All of them are optimistic and positive speeches about the Spanish growth and the creation of multiple jobs, the progress and increase of Spanish economy as well as the development of the country. While the ringing phone is ignored and not picked up, the four Spain's primer minister's speeches are replayed repeatedly, making visible the gap between the realities of the working world in the country and the dynamics of contemporary politics.

The best effort

2013

Installation. Unique piece

Top: exhibition view Time to Relax, ADN Galería, 2013/2014; bottom: exhibition view The value of absence at Kunsthalle Basel, Switzerland, 2013.

Ovation

2013

Muestra un vídeo producido con imágenes del Palacio de Congreso Español desde la transición hasta nuestros días en las que los diputados aplauden. Este trabajo alegoriza un sistema que parece estar lejos de la realidad social pues muestra el ritual de celebración del paso de leyes que han sido derogadas por un determinado cambio de gobierno, en una eterna confrontación que nada tiene que ver con las necesidades y deseos de la gente que los políticos representa.

En 2014 Melis ha ampliado el proyecto utilizando también imágenes de los parlamentos italiano, francés y alemán.

Ovation is an on-going video loop which assembles images of the Spanish Parliament since the spring of democracy in the 70s. All the selected scenes show images of deputies applauding. This work allegorizes a system that seems to be distant from social reality: it elucidates a ritual of celebrating the passing of laws that are to be derogated upon an eventual change of government, in an everlasting confrontation that has nothing to do with the needs of the people represented by politicians.

In 2014 Melis has expanded the project also using images of the Italian, French and German parliament.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Ovation

2013 -2014

Video: Francia 1' 36"; Itaila 3' 22"; Alemania 4' 02";

Edition of 10

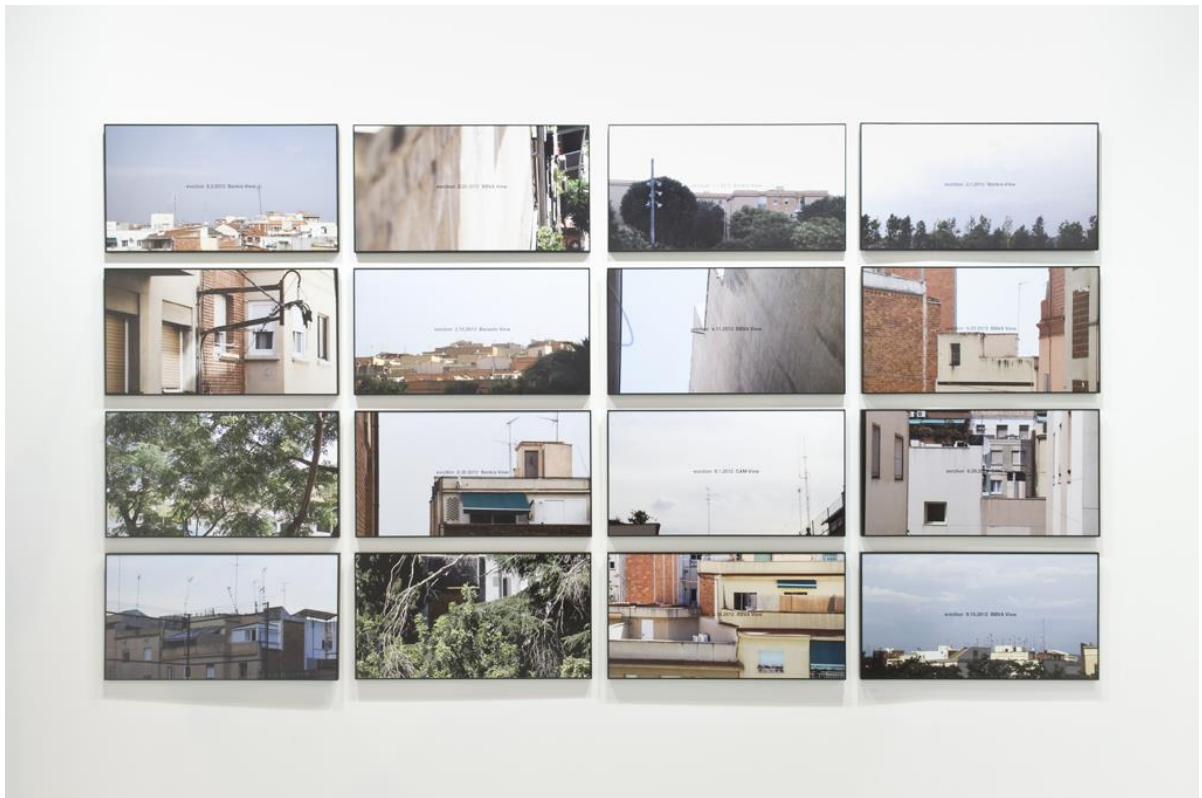
Installation view at Forms of Distancing, Steirischer Herbst Festival, Graz, 2014

Time to relax

2013

La serie se compone de dieciséis fotografías tomadas desde casas expropiadas por parte de bancos. Las tomas son post producidas incorporando la fecha del desahucio y el banco propietario del piso.

The series consists of sixteen photographs taken from homes expropriated by banks. The shots are post produced incorporating the date of eviction and the bank owner of the flat.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Time to relax- eviction 6.2.2013 Bankia view

2013

Photograph on paper

80 x 42,3 cm

Edition of 5

Light Off

2013

Cuatro cubos transparentes se iluminan internamente con luces coloreadas y cambian de color en intervalos irregulares determinados por la fluctuación del índice de la bolsa, IBEX35. Melis desarrolló un sitio web y un programa conectado a los cubos para generar los cambios de luces. La luz verde indica que el índice crece; la roja que el índice cae; y la azul es determinada por los momentos de estabilidad.

Four transparent cubes are lit internally by colored lights and change their color at irregular intervals determined by the fluctuation of the stock market index, IBEX35. Melis created a website and a program connected to the cubes to generate the changes of lights. The green light indicates that the index is rising, the red light indicates the fall of the index and the blue one signals the moments of stability.

Exhibition view: The value of absence at Kunsthalle Basel, Switzerland, 2013

Puntos de reposición / Replacement points

2013

En las veinte fotografías de la serie *Puntos de reposición*, Melis evidencia la tensión entre la presencia y la ausencia, la voz y el silencio en relación a los acontecimientos políticos y sociales contemporáneos. Las imágenes tomadas en la ciudad de Barcelona y alrededores muestran muros recién pintados que esconden frases de protesta social previamente escritas. Estas frases están reproducidas abajo las fotografías en el formato de subtítulos que decodifican imágenes neutras.

In the twenty photographs of the series *Replacement points*, Melis highlights the tension between presence and absence, voice and silence related to contemporary political and social events. The images taken in the city of Barcelona and its suburbs show freshly painted walls hiding phrases of social protest previously written on. These phrases appear below the photographs, in the form of subtitles that decode neutral images.

"El mundo se cambia cada día, el gobierno también"
Barcelona, España, 16-11-2012

"Una necesidad, una falta de respeto a los usuarios. No se cree un usuario"
Barcelona, España, 16-11-2012

"No es de nosotros de nosotros y nosotros. Tal vez sea sólo el momento de que sea tan bueno"
Barcelona, España, 16-11-2012

Puntos de Reposición / Replacement Points

2013

20 photographs on paper

66 x 46,5 cm each

Edition of 5

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Puntos de Reposición / Replacement Points

2013
Exhibition view: *The value of absence* at Kunsthalle Basel, Switzerland, 2013

En *Momentos que marcaron el mundo – Never-Ending Story*, Adrian Melis construye un montaje agudo y sarcástico a partir de imágenes de distintas manifestaciones llevadas a cabo durante los últimos años en Grecia a raíz de la crisis que golpeó el país en el año 2010, acompañadas de un audio que narra el frívolo diario de viaje a Grecia de una turista alemana que perdió su maleta.

In *Moments that shaped the world – The Never-Ending Story*, Adrian Melis constructs a sharp and sarcastic montage of images of various demonstrations that took place in Greece during the recent years due to the crisis that hit the country in 2010, accompanied by sound taken from a frivolous travelog of a German girl who lost his suitcase during a trip to Greece.

Momentos que marcaron el mundo / Moments that shaped the world (Never Ending Story)

2015
Video, 5' 50"
Edition of 10

Momentos que marcaron el mundo – The East is Red muestra imágenes de edificios deslumbrantes de la contemporánea y desarrollada China que contrastan con un audio de una canción titulada: The East is Red sobre el comunismo chino cantada por Raúl Castro en ocasión de la visita de Hu Jintao a Cuba en el año 2008. Se pone de manifiesto la ironía de unos ideales pasados erguidos para determinar el rumbo ideológico de un país con la real eclosión capitalista actual.

Moments that shaped the world - The East is Red shows images of flickering neon lights in the contemporary and developed China contrasting with the audio of an extract from a song entitled: "The East is Red" about Chinese communism sang by Raul Castro during Hu Jintao's visit to Cuba in 2008. It aims at portraying the irony of past ideals constructed to build an ideological future path for a country compared to its actual blooming of capitalism.

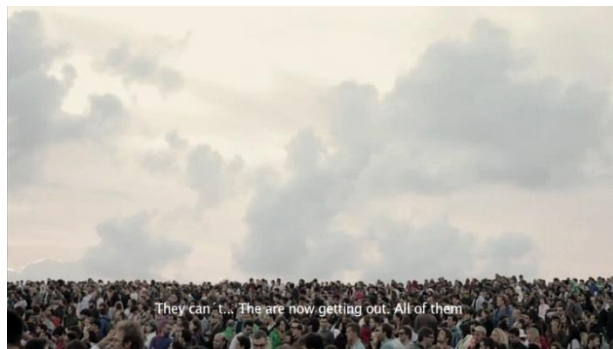
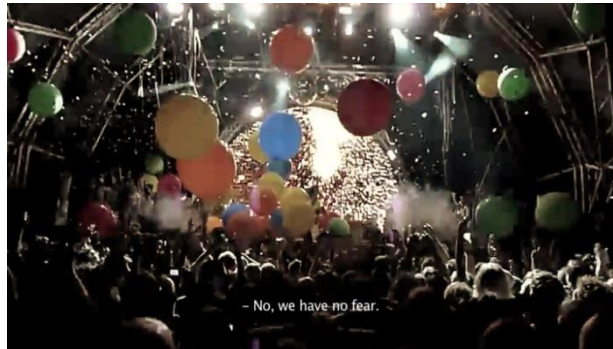

Momentos que marcaron el mundo / Moments that shaped the world (The East is Red)

2013
Video 3' 17"
Edition of 10

Momentos que marcaron el mundo – Primavera Sound sobrepone imágenes de un popular evento musical en la ciudad de Barcelona con un archivo audio de las manifestaciones y protestas callejeras del movimiento del 15-M, que ha marcado los acontecimientos socio-políticos más recientes.

Moments that shaped the world – Primavera Sound juxtaposes images from a popular music festival in the city of Barcelona and the audio archive of the manifestations and street protests of the M-15 movement, which marked the most recent socio-political events.

Momentos que marcaron el mundo / Moments that shaped the world (Primavera Sound II)

2012

Video 4' 16"

Edition of 10

Momentos que marcaron el mundo – Havana-Berlin sobrepone un plano largo de una calle de La Habana actual con el archivo audio de la cadena CNN retransmitiendo en directo la caída del muro de Berlín en 1989. Una disyunción sencilla de la imagen y del sonido que recuerda la persistencia de un sistema ideológico que, una vez descompuesto en otras partes del mundo, sigue condicionando la vida en Cuba.

Moments that shaped the world – Havana-Berlin juxtaposes the long shot of a nowadays street in La Habana and the audio archive from the CNN live broadcasting the fall of the Berlin wall, in 1989. This simple disjunction between image and sound suggests the persistence of an ideological system which already fell apart in certain parts of the world, but still conditions life in Cuba.

Momentos que marcaron el mundo / Moments that shaped the world (Havana-Berlin)

2012

Video 3'

Edition of 10

Stock

2012

Serie of 20 photographs produced in Cuba and Barcelona

Digital print on 5mm forex

20 x 25 cm each

La serie de fotografías *Stock*, a través de una aproximación documental sobre actividades ilegales, atestigua el robo de material en edificios en construcción o en almacenes de materia prima. Cada imagen se completa con un comentario que indica la cantidad y tipología del material sustraído. Las palabras completan el vacío, restituyendo lo que ha desaparecido y devolviendo la condición de índice de la imagen fotográfica.

Warehouses and construction sites in Cuba are susceptible to regular burglaries. The photography series 'Stock' presents various burgled sites and properties, documented by the thieves after having committed the crime. Each photograph includes a caption, specifying the stolen material's quantity and typology; words replace material absence.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Stock

2012

Serie of 20 photographs produced in Cuba and Barcelona

Digital print on 5mm forex

20 x 25 cm each

42 planks made of pine

70 gray concrete bricks, 4 bags of cement glue and 4 of topsoil sand

Stock

2012

Serie of 20 photographs produced in Cuba and Barcelona

Digital print on 5mm forex

20 x 25 cm each

378.890 m2 proyectados / 378.890 sqm planned

2012

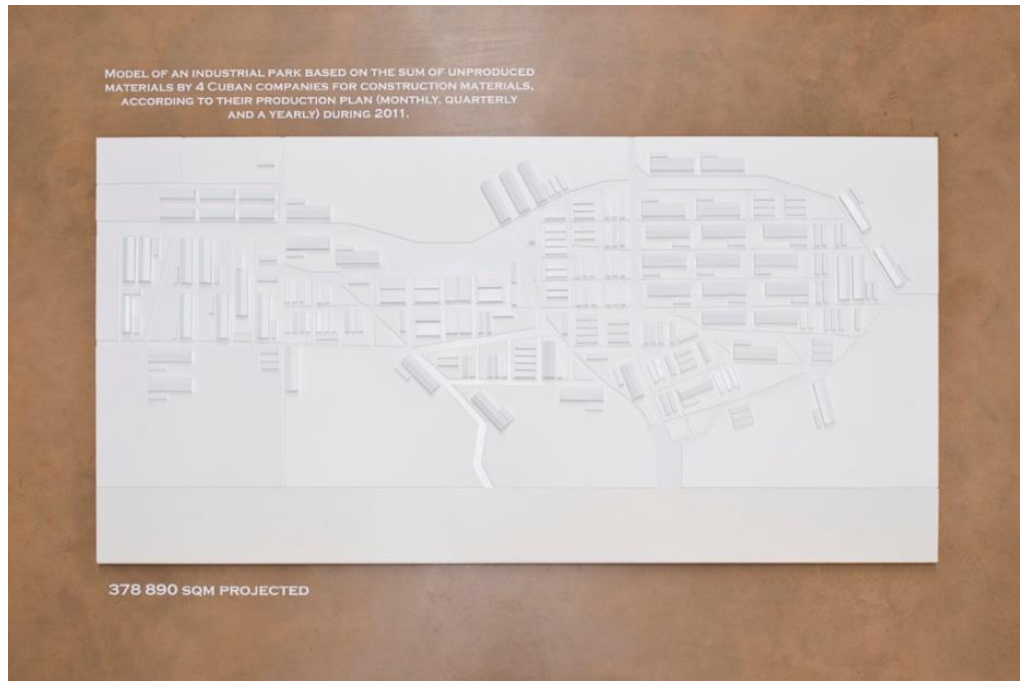
Model made of wood and PVC, vinyl

244 x 122 cm

Unique piece

Debido a la falta de materias primas y la planificación ineficiente en Cuba, la producción planificada a menudo es significativamente menor que la producción real. Al darse cuenta de estas discrepancias recurrentes dentro de la industria de la construcción, el artista crea un modelo hipotético de lo que podría haberse construido si se hubieran seguido los planes de producción de cuatro empresas diferentes. '378.890 m2 proyectados' es un parque industrial 'construido' a partir de cálculos de la suma de material no producido.

Due to a lack of raw materials and inefficient planning in Cuba, often planned production output is significantly less than the actual output. Noticing these recurring discrepancies within the construction industry, the artist creates a hypothetical model of what could have been built if four different companies' production plans had been followed through. '378.890 sqm planned' is an industrial park 'built' based on calculations of the sum of unproduced material.

378.890 m2 proyectados / 378.890 sqm planned

2012

Model made of wood and PVC, vinyl

244 x 122 cm

Unique piece

Turismo sin documentos / Tourism without documents

2011

La obra parte de la travesía que emprende Adrian Melis para llegar a la Kunsthalle Basel a exponer su trabajo. En el momento en que se efectuó el viaje, Melis no estaba en posesión de ningún documento de identificación válido. Esto ocurrió tras la prolongación de la estancia del artista en España tras la caducidad de su visa temporal, al mismo tiempo que su permiso cubano de residencia en el extranjero caducó, transformando al artista en un expatriado ilegal. La planificación del viaje fue totalmente ilegal dado que preveía cruce de fronteras y la posibilidad de huir de las autoridades, corriendo el riesgo de ser capturado. El trayecto empezó en Barcelona, ciudad donde reside el artista, hasta la ciudad de Basilea, Suiza, pasando por fronteras francesas y suizas. Melis hizo el mismo recorrido de regreso a Barcelona. Durante el viaje, grabó todo lo que le ocurrió a su alrededor: el tránsito a través de diferentes ciudades, el cruce de las fronteras, el cambio de medios de transporte (trenes, autobuses, coches), las conversaciones con personas, la gestión de la compra de billetes, el cambio de idiomas. La intención fue la de crear una visión personal y subjetiva generando un documento similar a la estética de los reportajes turísticos. Por medio del montaje en el proceso de postproducción el artista incluyó su voz narrando los motivos reales que le obligaron a viajar de forma ilegal.

The work began with the travel the artist carried out to reach the Kusthalle Museum in Basel, to exhibit his work. At the time of the travel, Melis didn't have any valid document to be identified and recognized in any country. This happened because he had been living in Spain more than the period allowed by his visa and his Cuban permission expired too, transforming Melis into an illegal expatriate.

The trip planning was completely illegal: crossing borders and escaping from the authorities with the risk of being captured. The travel started in Barcelona, city where the artist is based in, and ended in Basel, Switzerland, crossing the French and the Swiss borders. Melis did the same route to come back to Barcelona.

During the trip, the artist recorded everything happening around him: the passage through different cities, the border crossing, the change of travelling means (trains, buses, cars), conversations with people, ticket managing, the change of languages. The intention was to create a subjective personal vision to generate a document similar to the aesthetic of touristic reportages and videos. The post-productive editing includes a sound track with the voice of the artist narrating what forced him to travel illegally.

Turismo sin documentos / Tourism without documents

2011
Video, DVD color, stereo, 11'
Edition of 10
Installation view "How to Work (More For) Less" at Kunsthalle, Basel, 2011

Plan de producción de sueños / Dreams Production Plan

2010 – 2019

Produced in Cuba and Spain

Installation, wooden boxes documents, photographs

20 x 25 cm each

Unique piece

Los empleados de más de 300 lugares de trabajo, entre oficinas, almacenes, fábricas y establecimientos de los sectores agrícola, gastronómico y de la construcción, recibieron un cuaderno y se les instruyó para que registraran sus sueños mientras se dormían en el trabajo. Ante la ausencia de trabajo y la inactividad, los sueños se producen al servicio de otro empleador, el artista. Los sueños se organizan y apilan en estanterías largas imitando cómo se colocan los productos en los estantes de los supermercados. En lugar de confirmar que el sistema socialista es ineficiente, el artista se propuso demostrar que un sistema socialista puede volverse eficiente, pero solo en el marco de la práctica artística. Aproximadamente se concibieron de diez a quince sueños por semana.

Employees in more than 300 workplaces, including offices, warehouses, factories and establishments in the agricultural, gastronomic and construction sectors, received a notebook and were instructed to record their dreams while falling asleep on the job. In the absence of work and inactivity, dreams are produced at another employer's service, the artist. The dreams are arranged and stacked on long shelving units imitating how products are placed on supermarket shelves. Instead of confirming that the socialist system is inefficient, the artist set out to prove that a socialist system can become efficient, but only within the framework of artistic practice. Approximately ten to fifteen dreams were conceived every week.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Plan de producción de sueños / Dreams Production Plan

2010 – 2019

Produced in Cuba and Spain

Installation, wooden boxes documents, photographs

20 x 25 cm each

Unique piece

Plan de producción de sueños / Dreams Production Plan

2010 – 2019

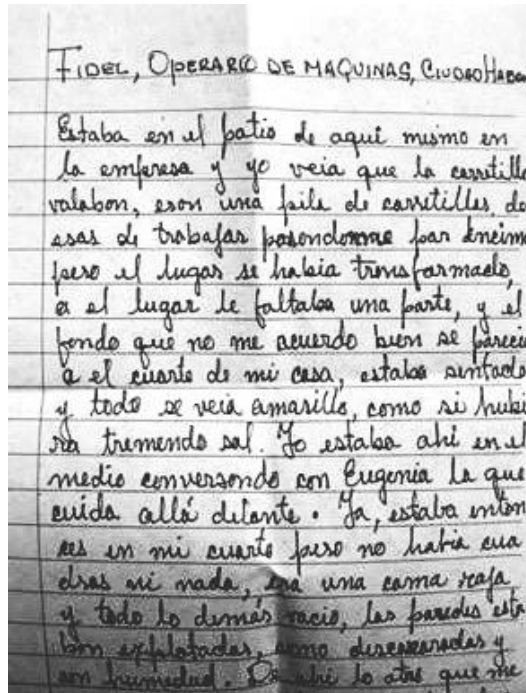
Produced in Cuba and Spain

Installation, wooden boxes documents, photographs

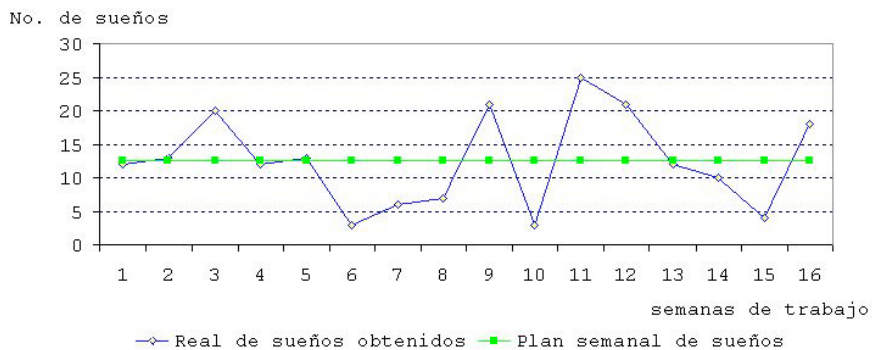
20 x 25 cm each photograph, 20,5 x 11 x 2 cm each box

Unique piece

Installation view at ADN Galeria, Barcelona, 2012

Producción de sueños

Plan de producción de sueños / Dreams Production Plan

2010 – 2019

Produced in Cuba and Spain

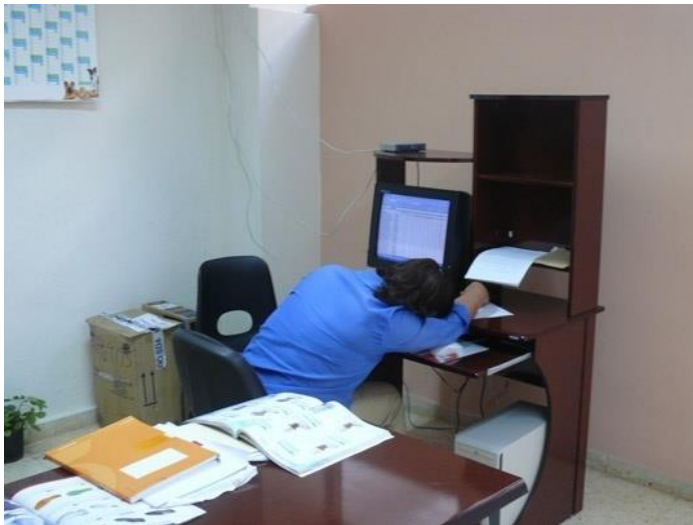
Installation, wooden boxes documents, photographs

20 x 25 cm each photograph, 20,5 x 11 x 2 cm each box

Unique piece

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Plan de producción de sueños / Dreams Production Plan

2010 – 2019

Produced in Cuba and Spain

Installation, wooden boxes documents, photographs

20 x 25 cm each photograph, 20,5 x 11 x 2 cm each box

Unique piece

***El valor de la ausencia - Excusas para ausentarse de su centro laboral /
The value of absence - Excuses to be absent from your work center***

2010 - 2012

Produced in Havana and Barcelona

Video installation; Office desk, square tv monitor

Video, DVD PAL, colour, stereo

10:20 min

En Cuba la falta de motivación y la insatisfacción hacia el sistema socialista de producción ha llevado a la formación del fenómeno de inventar excusas por parte de los trabajadores para no ir a trabajar. La tolerancia de las empresas ha facilitado y favorecido el establecimiento de esta actitud como costumbre. Adrian Melis ha recopilado y registrado el proceso creativo mental implicado en la producción de excusas para no acudir al trabajo. Aprovechando esa falta de motivación por parte de los trabajadores, el artista ha podido entrar en contacto con muchas personas que prefieren ser pagadas para no cumplir con sus tareas. Estos sujetos utilizan el teléfono como vía privilegiada para justificar su ausencia y para tener un mayor espectro de posibilidades de aparentar una historia falsa. El propósito del artista ha sido el de reunir la mayor cantidad posible de pretextos a través de la compra de los derechos de las grabaciones por teléfono. El precio del pretexto sería el mismo que la reducción de salario, consecuencia de los días de ausencia del trabajo. De esta manera, Melis ha generado una colectividad improductiva que se beneficia con la misma cantidad de dinero que el estado pagaría por su productividad. Una excusa puede ser efectiva durante un solo día o durar hasta un mes o quizás más. Cada excusa puede prever un periodo de ausencia de varias formas: con una excusa se puede llegar a ausentarse un período que abarque entre una y varias semanas o se pueden realizar varias excusas con un período de efectividad más corto dentro del mismo periodo. El pago de las excusas se efectúa una vez que se concluye el tiempo de ausencia del puesto laboral.

Dissatisfaction with low wages not only has generated an overall lack of belief toward Cuba's socialist economic model, but many public servants also often come up with excuses to get off work. This is standard practice as state enterprises, already embodying a high degree of inefficiency, are quite tolerant towards absences from the workplace. The 'Value of Absence' gives shape to this phenomenon. Taking advantage of this situation, Melis finds people willing to get paid for not showing up to work and asks to record their phone conversations as they're justifying their absence to their boss. The artist pays for their excuses. The monetary value of the excuse depends on the number of days they manage to get off work and equals the amount deducted from their salary as a result of their absence. Thus a group of people receive the same amount of money as they would have from the State but in return for their absence. The boundaries between art and labour become porous as the artist intends to keep as many people out of work as possible. The better the artist is at persuading them to stay away from work, the better it is for his own work.

***El valor de la ausencia - Excusas para ausentarse de su centro laboral /
The value of absence - Excuses to be absent from your work center***

2010 - 2012

Produced in Havana and Barcelona

Video installation; Office desk, square tv monitor

Video, DVD PAL, colour, stereo

10:20 min

Edition of 3

Installation view at Kunsthalle, Basel, 2011

***El valor de la ausencia - Excusas para ausentarse de su centro laboral /
The value of absence - Excuses to be absent from your work center***

2010 - 2012

Produced in Havana and Barcelona

Video installation; Office desk, square tv monitor

Video, DVD PAL, colour, stereo

10:20 min

Edition of 3

Diagrama de días de ausencia de los trabajadores / Diagram of the days of absence of the workers

Imágenes de los trabajadores que comunican la excusa por teléfono para no ir a trabajar / Images of some workers calling the enterprise to communicate their excuses to justify their absence from work

***Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso /
The making of forty rectangular pieces for a floor construction***

2008

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, colour, stereo

5:00 min

En Cuba, como consecuencia de la falta de materiales para producir obras públicas, los trabajadores de un establecimiento estatal invierten las 8 horas de su jornada laboral sentados esperando a que concluya su tiempo de trabajo. Aprovechando de este tiempo paralizado Adrian Melis promovió una especie de “coro de trabajo”, con la intención de dar vida a la fábrica, de generar una nueva forma de movimiento, virtual y de naturaleza ficticia: cada operario imitó el sonido de una máquina y, junto con los demás obreros, se creó la impresión de que la fábrica estuviese activa produciendo ladrillos. Durante toda la jornada laboral – desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde- los operarios técnicos de la empresa estuvieron imitando con sonidos guturales los ruidos de las maquinarias de trabajo que se escuchan durante su funcionamiento (mezcladora de cemento, palas, camiones, carretillas). El video juega con el irónico contraste entre la inmovilidad de las imágenes y el ruido caótico reproducido artificialmente.

Due to a shortage of materials necessary to carry out the production process, the workers of a governmental company spend their workday just sitting, doing nothing, waiting for the end of the working hours. Taking advantage of this still, empty time, the artist conceived a kind of “working chorus”, with the intention of giving life to the factory, of generating a new form of movement, of a virtual and fictional nature: each worker did imitate the sound of a machine and, together with all the other workers, they gave the impression that the factory was actively producing bricks. During the whole workday - from 8 am to 5 pm - the workers reproduced using their body (mouth, voice, hands) the usual noises heard during the functioning of the factory, such as concrete makers, mixing machines, shovels, trucks and wheelbarrows. The video plays with the ironic contrast between the immobility of the images and the chaotic noise artificially reproduced.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

***Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso /
The making of forty rectangular pieces for a floor construction***

2008

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, colour, stereo

5:00 min

¿Cómo se construye un almacén? / How is an storehouse built?

2007

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, stereo, colour

5:00 min

Estibar un material, clasificarlo y después controlar sus salidas es parte de las reglas que deben de respetar los encargados del almacenaje en una empresa. Siguiendo los estibadores que controlan las salidas del material hacia sus residencias, es posible encontrarse con algunas piezas dispersas pertenecientes al almacén matriz. Estos materiales sustraídos, se encuentran en los domicilios de los trabajadores, almacenados de una forma que recuerda la del almacén de origen. Una vez localizados, el artista los ha grabado en imagen para reconstruir virtualmente el espacio de procedencia del material almacenado, o sea, el almacén central. Esta reconstrucción esta también apoyada por una descripción sonora del proceso de almacenaje dada por el personal de la empresa, dueños de las piezas sustraídas. Resulta irónico escuchar a los empleados explicar como debería estar organizado el almacén oficial mientras la cámara graba el material robado y escondido en sus domicilios.

Storehouse workers at a cement factory in Havana explain in an audio interview with the artist how to store, classify and keep track of the stock. They also explain how they protect it from theft by hiding it in inconspicuous places around the factory. While the footage filmed by Melis in their homes, in secret, reveals all the stolen cement tucked away in wardrobes, cupboards and under mattresses. The video and audio overlap paints a portrait of an amusingly paradoxical reality - the workers who are meant to keep the stock in the factory in check, steal it instead, and get away with it because they know how to hide it.

¿Cómo se construye un almacén? / How is an storehouse built?

2007

Video 4'50"

Edition of 10

Aquí todo el mundo me cuida / Here everybody takes care of me

2006

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, stereo, colour

6:25 min

Este video muestra una entrevista grabada en cámara oculta al director de una fábrica de cemento. Este director presenta trastornos de esquizofrenia, pero a su vez, esos trastornos le permiten establecer una forma de dirección que simula no estar al tanto de actividades ilícitas, siendo en realidad una especie de acuerdo tácito entre todos.

This video shows a secretly filmed interview to the director of a cement factory. This director suffers from schizophrenia disorders. Actually these disorders allow him in turn to lead a form of management in which he simulates not to be aware of illicit activities. In reality it becomes a kind of tacit agreement among all.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Aquí todo el mundo me cuida / Here everybody takes care of me

2006

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, stereo, colour

6:25 min

Night watch

2004 - 2005

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, colour, stereo

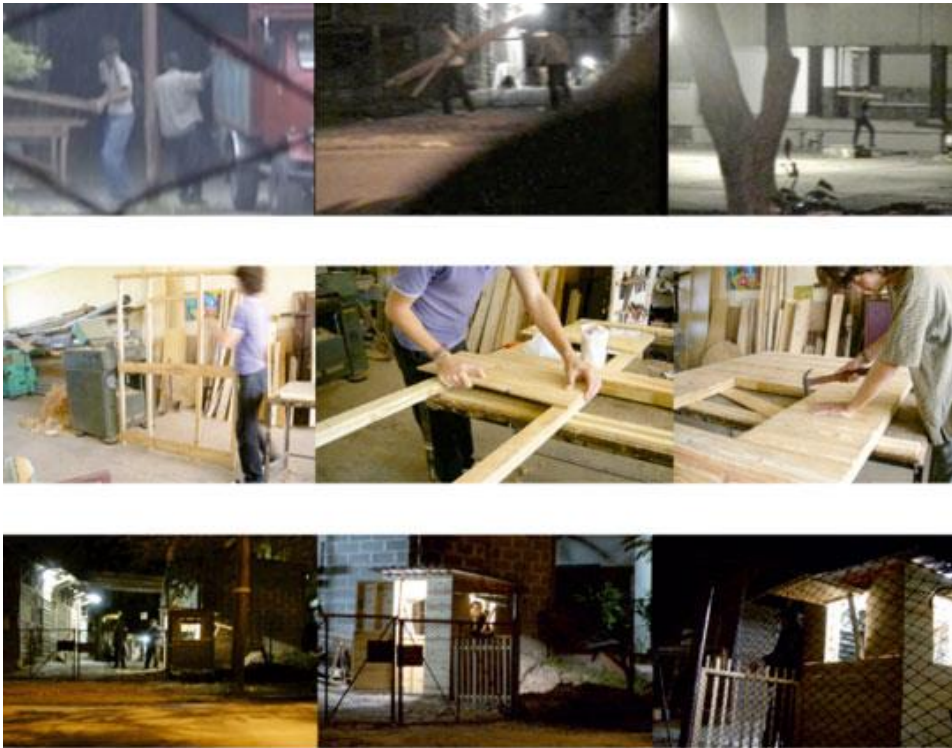
5:30 min

En Cuba existen establecimientos que constantemente son víctimas del desvío de recursos. Uno de estos espacios son las carpinterías del Estado. Aprovechando una relación confidencial con uno de los vigilantes de una carpintería, Adrian Melis se apropió de una cantidad determinada de madera de la institución y luego la empleó en la construcción de un puesto de vigilancia en la misma carpintería. Dicha construcción es el resultado de un gesto paradójicamente útil: el puesto fue situado en una zona favorable para el control de actividades similares al gesto que la creó (o sea el robo de madera) pudiendo incluso ser utilizada por parte del vigilante que favoreció la extracción del material o por los otros que comparten esta función de vigilancia en las instalaciones de la carpintería.

In Cuba some businesses are constantly victims of resources divert, as the governmental wood storage facilities. Taking advantage of the friendly relationship between the artist and the watchman of one of these workshops, Melis stole a required quantity of wood to build a surveillance post with the intention of locating it inside the same workshop. This building is the result of a paradoxical useful action: the surveillance post was placed in an area meant to control actions similar to the one the artist illegally undertook to produce the post. This post could be used either by the same watchman involved in the wood theft, or by others carrying out the same surveillance function.

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

Night watch

2004 - 2005

Filmed and edited in Cuba

Video, PAL DVD, colour, stereo

5:30 min

ADRIAN MELIS

Nacido en Havana, Cuba. Vive y trabaja entre Barcelona y Atenas.

Adrian Melis toma como punto de partida las actuales circunstancias socioeconómicas en Cuba y en Europa y considera cómo el cambio de status quo afecta la vida de las personas y, además, las formas en que las sociedades operan dentro de sus marcos estructurales. A partir de cuestiones de desempleo, ineficiencia burocrática, corrupción corporativa y política, crea mecanismos en los que las experiencias e historias de terceros se integran en la producción o ejecución de su trabajo. Su metodología inculca en las obras cualidades irónicas y absurdas, al tiempo que permite la manifestación de elementos de ausencia, ya sean formales o simbólicos. Inspirado por la falta de motivación y productividad en Cuba, Melis también experimenta con la creación de oportunidades de empleo temporal factibles tanto en el hogar como en Europa. Sus trabajos toman la forma de fotografía, video e instalaciones.

Adrian Melis (Havana, Cuba, 1985) takes as his starting point current socioeconomic circumstances in Cuba as well as in Europe and considers how the shifting status quo affects the lives of individuals and furthermore the ways in which societies operate within their framework. Drawing from issues of unemployment, bureaucratic inefficiency, corporate as well as political corruption he creates mechanisms in which third parties' experiences and stories are integrated in the production or execution of his work. His methodology instills within the works ironic and absurd qualities, meanwhile allowing for elements of absence, either formal or symbolic to manifest. Inspired by the lack of motivation and productivity in Cuba, Melis also experiments with creating feasible temporary employment opportunities both at home and in Europe.

Adrian Melis is based between Cuba and Europe. He is a former resident at the Rijksakademie van Beldeende Kunsten of Amsterdam (2014/2015). In 2010 he graduated from the University of Art (ISA) in Havana, Cuba and between 2006/2008 participated at the Catedra of Behavioural Art directed by Tania Bruguera.

Since 2010 his work has been represented by ADN Galeria in Barcelona where he has had three solo shows since: Selective Memory (2018), Surplus Production Line (2015), Time To Relax (2013) and New Production Structures (2012). The first two exhibitions that took place in 2012 and 2013 received the Award Art Nou by the Association of Galleries in Barcelona and the GAC Award for Best Exhibition in a Private Gallery in Barcelona, respectively.

Selected solo shows include: Absolute silence does not exist, Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales, Spain), The Value of Absence, Kunsthalle Basel (Switzerland); STOCK, Museum of Modern Art, MAS (Santander, Spain). Selected group shows: Video Art in Latinoamerica, LAXART, Los Angeles (USA); Hors Pistes, Centre Pompidou Paris (France); Bread and Roses, Museum of Modern Art of Warsaw (Poland); Atopolis, Manège de Sury and WIELS contemporary Art Centre Mons (Belgium), How To Work, Kunsthalle Basel (Switzerland), Future Generation Art Prize, Pinchuk Art Center, Kiev (Ukraine), Forms of Distancing, Steirischer Herbst Festival, Graz (Austria); Untitled (two takes on crisis), de Appel Arts Center, Amsterdam (Netherlands); Artlab, Queens Museum of Art, New York (USA); Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities, MoMA, New York (USA), 10th Shanghai Biennale, Shanghai (China).

EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO SHOWS

2020

Terra asciutta, Acquedotto augusteo del Serino (Underneath the Arches Program), Naples
2768. 23,53. 8. 1958. 57%. 1000, Pori Art Museum, Pori

2018

Selective Memory, ADN Galeria, Barcelona
Land of Plenty, El Apartamento gallery, Havana

2017

Selected Works, High Line, New York
Absolute silence does not exist, Fundación Cerezales Antonino y Cinia, León
Empty Page, Kunstlehrstuhl Baden, Baden

2015

No Admittance, de Appel Arts Centre, Amsterdam
Surplus Production Line, ADN Galeria, Barcelona
Adrian Melis, Project Space Festival, Centrum, Berlin

2013

Time to Relax, ADN Galeria, Barcelona
The Value of Absence, Kunsthalle Basel, Basel
Dreams Production Plan, EspaiDos, Terrassa

2012

STOCK, Museum of Modern Art (MAS), Santander
New Structures of Production, ADN Galeria, Barcelona

EXPOSICIONES COLECTIVAS / GROUP SHOWS

2023

CIFO x Arts Electronica. Lentos Kunstmuseum. Linz
Out of Office, IMPAKT, Utrecht.

2022

Reclaiming the Echo, Loop screening program, Centro Cultural de España, CDMX México.

Loop Film Festival, ADN Galeria, Barcelona.

Reclamando el eco, Museo de la Música de Barcelona.

8th International Çanakkale Biennial, Çanakkale.

Around Video – Fair, Hotel Moxy, Lille.

No Access, Video Art Exhibition, Viewmaster Projects Foudation, former underground NATO Headquarters, Maastricht.

Ghosts of the Machine, Polygon Gallery, Vancouver.

2021

One song is very much like another, and the boat is always from afa', Guangdong Times Museum, Guangdong.

No New Normal: Absurdity of Labour, Glasgow Film Festival, Glasgow.

2020

Engagement Rate Formula, Short Films, Rotterdam International Film Festival, (IFFR) Rotterdam. Site Specific, Screening at Carleton College, Minnesota

2019

5994 is just a number, ADN Galeria, Barcelona

The Golden Age of Cuban Video Art, The Cinémathèque québécoise, Montreal

After leaving-before arriving, Kaunas Biennale, Kaunas

Survival Kit, Latvian Center for Contemporary Art, Riga

Anatomy of Political Melancholy, Athens Conservatory

I'm always in the other, Agah Uğur Collection, Museum Evliyagil, Turkey

No habrá nunca una puerta. Estás adentro, Teixeira de Freitas Collection, Sala de Arte Santander, Madrid

2018

Otro amanecer en el trópico, Contemporary Cuban artistic practices, Stiftung Reinbeckhallen Sammlung für Gegenwartskunst, Berlin

Ola Cuba, Lille

Chi Utopia mangia le mele, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Verona, Rovigo e Vicenza, Corte Dogana, Verona

Art Souterrain festival 2018, LABOR IMPROBUS, Montreal

ARCO 2018, ADN Galeria, Madrid

2017

On/Off. Ciclo de artistas cubanos, Maison Européenne de la photographie, Paris

Video Art in Latinoamerica, LAXART, Los Angeles

Havana Art Weekend program, Habana

You&I, A4 Arts Foundation, Cape Town

Image du monde laborieux, Art Digital Center, Paris

Salon de arte contemporáneo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Habana

Open Form, Athens

Post-Peace, Nest, The Hague

ArtBrussels, ADN Galeria, Brussels

Intérim (art contre emploi), La Panacée, Montpellier

Post-Peace, Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Ciutat de Vacances, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Mallorca

Rumors of Glory, Basis Ar Space, Frankfurt

Videocreation in Cuba, Emma S. Barrientos Mexican American Cultural Center, Austin

First Day of Good Weather, Latin American Art, Coceived by Despacio, Sies + Höke, Düsseldorf

Belief in the power of Gesture, Projektraum LS44, Berlin

Valor de Uso, Centro Wilfredo Lam, La Habana

2016

Crisis of Presence, Pori Art Museum

The Agony and the Ecstasy, Palma, Mallorca

Teesside World Exposition of Art and Technology, MIMA, Middlesbrough Institute of Modern Art

Yes I can! Centre d'art contemporain Walter Benjamin, Perpignan

MACBA Collection31, Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Untitled (two takes on crisis), de Appel arts centre, Amsterdam

Hors Pistes 2016: Les Anarchives de la révolte, Centre Pompidou, Paris

Groupe Mobile, Ville Vassiliev, Paris

Post-Peace, Akbank Sanat, Istanbul

Kamarado, Clark House Initiative, Mumbai & New Delhi

No One Belongs Here More Than You, Despacio, San José

International Film Festival Rotterdam 2016. Rotterdam

A Bread and Roses, MOMA Museum of Modern Art of Warsaw

LOOP, ADN Galeria, Barcelona

ARCO, ADN Galeria, Madrid

2015

CPH: MARKET, Copenhagen International Documentary Film Festival
Creating Common Good, Vienna Art Week, Viena
Kamarado, Stedilijk Museum Bureau, Amsterdam
The as-if-principle, Magazin4–Bregenzer Kunstverein, Bregenz
Tener que Sentir, Colección Los Bragales Arte Contemporáneo, Gijón
Desitjos i necessitats. Noves incorporacions a la Col·lecció MACBA, MACBA, Barcelona
Tedium Vitae, On Mediation, ADN Platform. Sant Cugat del Vallès, Barcelona
La distancia adecuada, a 5 video program, Fundació Suñol, Barcelona
Popposition OFF-Fair (Servais collection). Brussels
O que você vê nao o que você percebe, Emma Thomas Gallery. Sao Paolo
Atopolis, supported by the WIELS contemporary art centre, Manège de Sury, Mons
Engagements, Poitiers Museum
Everything Was Forever, Until It Was No More, Akinci Gallery, Amsterdam
FIAC Officielle Art Fair, ADN Galeria, Paris
Artissima Art Fair, ADN Galeria, Torino
ArtBrussels, ADN Galeria, Brussels
ARCO, ADN Galeria, Madrid

2014

Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities, MoMA, New York; RijksakademieOPEN, Amsterdam
Permanent Playfulness, Mendes Wood DM, São Paulo
10th Shanghai Biennale
Forms of Distancing, Steirischer Herbst festival, Graz
Future Generation Art Prize, Pinchuk Art Center, Kiev
In Search of Lost Time, Castrum Peregrini, Amsterdam
Economie Humaine, HEC École des Hautes Etudes Commerciales, Paris
Frestes - Trienal de Artes de Brasil, Sorocaba, São Paulo
Barcelona Inspira, Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona
Ibi et Nunc: Sobre paradójicas democráticas, Fabra i Coats Centre d'Art Contemporary, Barcelona
Activaciones, Neue Galerie, Innsbruck
Habitar, Construir, Pensar. Poéticas y perspectivas discursivas en el Videoarte Cubano Contemporáneo (2000-2012), Havana
Espacio de Creación Contemporánea ECCO, Cádiz
Untitled, ADN Galeria, Miami
Artissima Art Fair, ADN Galeria, Torino
ArtRio, ADN Galeria, Rio de Janeiro
VOLTA10, ADN Galeria, Basel
LOOP, ADN Galeria, Barcelona
ARCO, ADN Galeria, Madrid

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

2013

Group Show, D+T Project Gallery, Brussels
Occupying Building, Thinking: Poetic and Discursive Perspectives on Contemporary Cuban Video Art (1990-2010),
University of South Florida Contemporary Art Museum, Tampa
Jetztzeit, Centre d'art la Panera, Lleida
In the heart of the country, The Museum of Modern Art in Warsaw
EspaiDos, Terrasa
Artlab, Queens Museum of Art, New York
Casal Solleric, Fundació Palma, Espai d'Art, Palma, Mallorca
ArtBrussels, ADN Galeria, Brussels
ARCO, ADN Galeria, Madrid

2012

Fuck Off o pá la pinga con todo, Bienal de la Habana
Arte40 Prize, selected artists, c arte c, Centro Arte Complutense, Universidad Complutense de Madrid

2011

Arte Útil, Off Limits, Madrid, Spain
Experience Pommery #9 - La Fabrique sonore, Domaine Pommery, Reims
Auditorium Moscow, A Sketch for a Public Space, Belie Palaty, Moscow
Somewhere Else, Galeria Noguerasblanchard, Barcelona
How To Work (More for) Less, Kunsthalle Basel
Temor y deseo de ser devorados, Bòlit Centro de Arte Contemporáneo, Girona
Swab, ADN Galeria, Barcelona
LOOP, ADN Galeria, Barcelona

2010

XXXI Bienal de Pontevedra, Universidad de Vigo
Urban Research, Festival Directors Lounge, Berlin
II. Festival Internacional Cine Cubano de Munich

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

2009

Residencias Batiscafo, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana
Per Diem, Betonsalon, Paris
Atmósfera, Teatro Bertold Brecht, La Habana
Factoría Habana 10 bienal de La Habana, La Factoría, La Habana
Evento teórico 10 bienal de La Habana, I.S.A., La Habana
Arte, salud y sociedad, 10 bienal de La Habana, Hospital psiquiátrico de La Habana
Estado de excepción, 10 bienal de La Habana, Galería Habana, La Habana
Octava muestra de nuevos realizadores, ICAIC, La Habana
Presentación de audiovisuales, Universidad Nacional de Cordoba
Video experimental y video arte: Artistas de Cuba, Museo de Antioquia, Medellín
7mo Festival Internacional de Cine Pobre de Humberto Solas, Gibara, Holguín
8va Muestra de Jóvenes Realizadores, ICAIC, La Habana
Salón de arte contemporáneo, Centro de Desarrollo, La Habana

2008

Curadores go home, Espacio Aglutinador, La Habana
Inventarios, Fundación Ludwig de Cuba, La Habana
Le Fresnoy Habana Remix, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana
7ma Muestra de Jóvenes Realizadores, La Habana
El Reparto, galería Ciudades del Mundo, La Habana

2007

Movimientos socialistas, Bienal de Beijing
Inventario, Fundación Ludwig de Cuba, La Habana
3ra Muestra de audiovisuales, *Visitaciones al héroe, variaciones de la duda*, Sala Zero, Alianza Francesa, La Habana
2da Muestra de audiovisuales, Sala Zero, Alianza Francesa, La Habana
Presentación del proyecto "Bueno, Bonito y Barato", CLOSE-UP, Mexico City
Ni a favor ni en contra, Facultad de artes y Letras, La Habana
Rescribible, Taller Arte de Conducta, house of Tania Bruguera, La Habana

2006

Bueno, Bonito y Barato, private house, La Habana
Presentation to the 9th Bienal de la Habana, Taller Arte de Conducta, house of Tania Bruguera, La Habana

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

COLECCIONES / COLLECTIONS

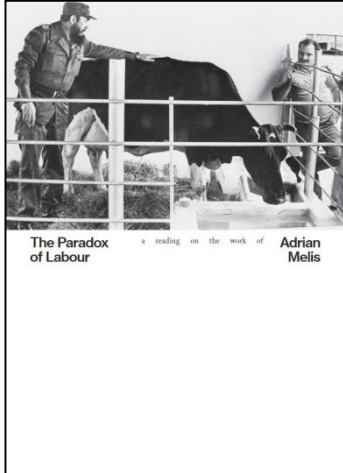
MAS Santander, Spain
MACBA Barcelona, Spain
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Museum of Modern Art in Warsaw Poland
Collection Patrik Chiche, Belgium
Collection los Bragales, Jaime R. Sordo, Spain
Collection Alain Servais, Belgium
Collection Gensollen
Collection Lemaître, France
Collection A. de Galbert, France
Collection Teixeiras da Freitas, Portugal
Kunsthalle Basel, Switzerland
Pori Art Museum., Finland
Fundación Cerezales y Limia, Spain
FRAC Pays de la Loire, France
Fondazione Morra Greco, Italy
Fonds Départemental d'Art Contemporain. Département de l'Essone, France

PREMIOS / AWARDS

2013 Art Nou by Abe (Association of Galleries from Barcelona), Barcelona
2013 Award GAC for the best exhibition in 2012 in a private gallery, Barcelona
2006 "Bueno, Bonito y barato" awarded by Spanish Agency for International Cooperation, Cuba

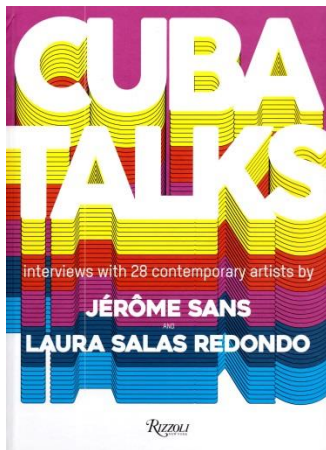
RESIDENCIAS / RESIDENCES

ADN Platform, Barcelona, 2019
Fondazione Morra, Naples, 2019
Times Museum Guangzhou, China, 2018
ADN Platform, Barcelona, 2015
Rijksakademie van Beeldende Kunsten residency, 2014-2015

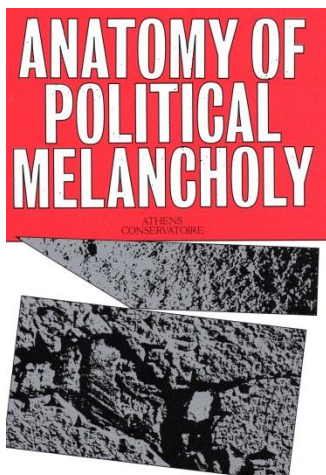
The Paradox of Labour

Pori art Museum; ADN Galeria: Barcelona, 2021

Cuba Talks

Sans, Jérôme; Salas Redondo, Laura
Rizzoli: New York, 2019

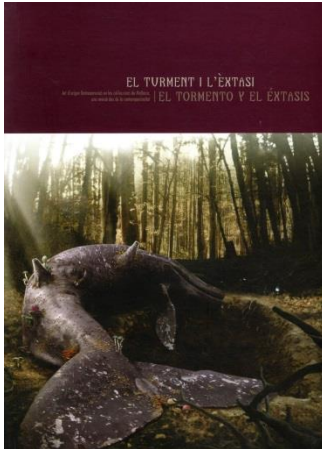

Anatomy of Political Melancholy

Athens Conservatoire: Athens, 2019

adngaleria

c/ Mallorca, 205
08036 Barcelona
T. (+34) 93 451 0064
info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

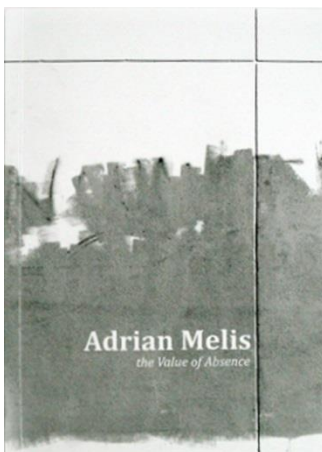

El Turment i l'Èxtasi
Es Baluard: Palma, 2016

**Plan de producción de sueños de
empresas estatales en Cuba**
Adrian Melis

***Plan de producción de sueños de empresas estatales en
Cuba. Adrian Melis***
ADN Galeria Ediciones: Barcelona, 2013

Adrian Melis. The Value of Absence
Kunstahle Basel: Basel, 2013

Recensie Beeldende kunst

Wees niet welkom: expositie in een mergelgroeve over vluchtelingen is om koud van te worden

Kunst en migranten Op een vliegtuigtrap staan mensen in de rij te wachten. Er is alleen geen vliegtuig. De tentoonstelling 'No Access' gaat met korte films over de vluchtelingencrisis verder dan de overbekende nieuwsitems.

De expositie No Access in de Zuid-Limburgse Cannerberg toont indringende films over asielzoekers, zoals 'Centro di Permanenza Temporanea' van Adrian Paci.
 Foto Bert Janssen

Beeldende kunst
 No Access is tot 13/11 te zien in het voormalig NAVO-Hoofdkwartier Cannerberg, Maastricht. Meer info:

No Access is een tentoonstelling waar je koud tot op het bot vandaan komt. Letterlijk: de ruim twintig video-installaties zijn te zien in de Cannerberg, een voormalig geheim NAVO-complex in een mergelgroeve bij Maastricht. De temperatuur komt er niet boven de 13 graden uit.

Viewmaster Projects

Toef Jaeger

28 oktober 2022 om 12:50

Leestijd 3 minuten

Opslaan in leeslijst

Of de makers deze locatie bewust kozen vanwege die symbolische waarde, wordt uit de toelichting niet duidelijk. Maar als iets zichtbaar wordt op de filmbeelden in deze thema-expositie die het Maastrichtse kunstinitiatief Viewmaster Projects samenstelde, is het de ijskoude manier waarop migranten worden ontvangen.

De beelden die te zien zijn in de onderaardse gangen krijg je niet voorgeschoteld alsof je naar een journaal kijkt, je moet er als toeschouwer een beetje naar zoeken. De donkere gangen - die ter gelegenheid van de tentoonstelling tijdelijk zijn opengesteld - lopen soms dood, achter kleine deuren kunnen zich meerdere kamers bevinden, en overal zijn er schermen met video's over grenscontroles en migratie. Je moet een paar keer heen en weer lopen om zeker te weten dat je alles hebt gezien.

Er zitten indrukwekkende beelden en video's tussen over de grote verhalen: een collage van luchtfoto's van de Rio Grande legt het verschil tussen Mexico en de VS bloot, zonder dat je ook maar één mens kan zien (*Best of Luck with the Wall* van Josh Begley). Een animatiefilm over Afghanistan vertelt het verhaal van jongen die vergeefs probeert zijn vriendinnetje mee te krijgen. Wie gaat voelt zich schuldig, wie blijft redt het niet (*Leaving the Box* van Osman Taheri).

Er zijn gesprekken met Afghanen en Syriërs die al maandenlang op Lesbos wachten en aanvraag na aanvraag doen (*Children of the Labyrinth* van Marieke van der Velden en Philip Brink). We zien kaarten waarop geprobeerd wordt een logische, werkzame grens tussen Israël en Libanon in te tekenen (*Sewing Borders* van Mohamad Hafeda) om zo bevestigd te zien dat kunstmatige grenzen te gemakkelijk werden getrokken. Die gevolgen worden zichtbaar in de meeste andere werken.

Hoe koud het ook is in de Cannerberg, je durft eigenlijk niet weg te lopen.

Pijnlijk hoogtepunt is *The Flood* van Tina Farifteh, drie schermen met louter beelden van een golvende zee, doorsneden met cynische commentaren van Trump en Wilders, die woorden als 'overspoelen' gebruiken voor vluchtelingen, en kaal voorgelezen nieuwsberichten over verdronken vluchtelingen anderzijds.

Kunstmatige grenzen

Hoe pijnlijk ook, dit soort berichten haalt dan tenminste nog het nieuws. Dat kunstmatige grenzen grote gevolgen hebben, weten we weliswaar al vanaf het moment dat Afrika werd 'verdeeld' onder de Europeanen en ook zijn we ons steeds bewuster van hoe polariserend woorden kunnen zijn. Dat maakt de films niet minder waardevol, ze intrigeren, maar echt verrassend zijn ze helaas niet.

No Access is het sterkst wanneer het verhalen vertelt die je geneigd bent 'klein' te noemen. Zoals *Farwell*, een autobiografische *graphic novel* van Sam Yazdanpana, die laat zien hoe hij uit Turkije met een vals paspoort naar Nederland probeerde te komen, en een mensensmokelaar zijn leven reddde. Het is een spannende vertelling die zich bijna als een speelfilm laat bekijken.

Of het verhaal van de man die breed lachend zijn succesverhaal vertelt, dat echter een illusie blijkt te zijn. Hij vluchtte uit Senegal en zit vast in Marokko; de Cubaanse kunstenaar Adrian

De film **Centro di Permanenza Temporanea** van Adrian Paci.
Foto Bert Janssen

Wachtkamer

Zoals altijd maken niet de ergste beelden, maar juist de alledaagse beelden de meeste indruk. In de korte film *Wachtkamer* van Laura Huygen zien we mensen die wachten op de behandeling van hun asielaanvraag in Nederland. Ze zitten, hangen, leren Nederlands, wachten, en wachten nog eens wat langer. Hoe koud het ook is in de Cannerberg, je durft eigenlijk niet weg te lopen.

Dan is er nog de moeder van een gezin dat op Lesbos ook zit te wachten. Ze leest een brief voor waarin ze vertelt over haar aarzeling; over haar hoop dat wat ze doet het beste is voor haar kinderen; over de wanhoop wanneer er maar niets gebeurt, al drie jaar lang.

Nadat ze de brief heeft voorgelezen neemt ze haar kind op de arm. Haar man en andere kind komen erbij staan, ze zwaaien de filmmakers vriendelijk lachend uit. Dit vrolijke beeld van een blij gezin op een Grieks eiland toont de kunstmatigheid van alles. Net als bij die vliegtuigtrap en de 'smiler' uit Senegal: je kan een lach opzetten, maar er valt niets te lachen.

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids

Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteurs recenseren en tippen

Leeslijst Artikel delen Mail de redactie Volgonderwerpen

Beeldende kunst

Nieuws en recensies van beeldende kunst

Migratie en vluchtelingen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht

Aanbevolen voor jou

CHINESE INVLOED

Underneath the Arches. A Napoli arte contemporanea in un antico acquedotto romano. Le foto

By [Claudia Giraud](#) - 27 ottobre 2020

TERZA MOSTRA DEL PROGRAMMA DI ARTE CONTEMPORANEA, A CURA DI CHIARA PIROZZI E ALESSANDRA TRONCONE, NEI SOTTERRANEI DELL'ANTICO ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO, NEL BORGO VERGINI SANITÀ. PROTAGONISTA L'ARTISTA CUBANO ADRIAN MELIS

Adrian Melis, Terra asciutta 2020, Photo Antonio Picascia

Il legame tra archeologia e arte contemporanea torna sotto i riflettori a Napoli. Questa volta, ad animare l'antico Acquedotto Augusteo del Serino fino al 15 novembre è un'installazione ambientale site specific di **Adrian Melis** (L'Avana, 1985), terzo artista invitato per il programma culturale **Underneath the Arches**, a cura di **Chiara Pirozzi** e **Alessandra Troncone**, realizzato in collaborazione con l'Associazione VerginiSanità, con il supporto di Fondazione Morra e MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

UNDERNEATH THE ARCHES: LA RESIDENZA NEL RIONE SANITÀ

Durante la residenza nel Rione Sanità, quartiere simbolo di una periferia difficile e ora protagonista di una rinascita culturale, l'artista cubano ha dato vita a una catena produttiva che intende riattivare il corso di ciò che oggi non c'è più: l'acqua. A questo scopo, Melis si è servito della Foley Art, tecnica in uso nel cinema che permette la riproduzione di specifici suoni attraverso diverse tipologie di oggetti, attivati da alcuni abitanti della zona. *“L'intervento di Adrian Melis riflette a più livelli sul concetto di rovina, stabilendo un nesso tra le rimanenze visibili nel sito archeologico e le difficoltà del presente”* spiegano le curatrici.

LA PERFORMANCE IN ACQUEDOTTO

“Nel titolo, ‘Terra asciutta’, è racchiusa tale dualità: un luogo asciutto per mancanza dell'acqua, ma anche per l'assenza di strutture e sicurezze, da cui si generano forme di lavoro alternative che sfruttano la creatività e l'ingegno come materia prima”. Così, un'infrastruttura di epoca romana tra le più imponenti del mondo antico con uno sviluppo di circa 100 km è diventata teatro di un'azione performativa partecipata poi tradotta in installazione, ora visibile in questi sotterranei. Ecco le immagini...

– [Claudia Giraud](#)

● Il progetto «Underneath the Arches»

Nell'Acquedotto del Serino alla Sanità l'arte mette in moto un nuovo «flusso»

Trasformare il bene archeologico da sito contemplativo in un luogo produttivo, restituendogli vitalità e funzionalità. È questa la mission di «Underneath the Arches», programma di arte contemporanea diretto da Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone, in collaborazione con l'Associazione VerginiSanità, che oggi (alle 11.30) propone il terzo appuntamento. Protagonisti: Adrian Melis, artista cubano (Avana, 1985) e i resti dell'Acquedotto Augusteo del Serino. Praticamente quella parte di un percorso di oltre 100 chilometri, che dalle sorgenti del Serino arriva fino a Miseno, rinvenuto nel 2011 in via Arena Sanità, al di sotto del Palazzo Peschici Maresca, nel cuore di Borgo Vergini e di proprietà dell'Arciconfraternita dei Pellegrini. Succede così che grazie al reclutamento di forza lavoro della zona e

attraverso l'utilizzo sperimentale della tecnica cinematografica della Foley art (che permette la riproduzione di specifici suoni attraverso oggetti diversi) Melis proverà a riattivare l'originario flusso d'acqua dell'antico acquedotto. Si intitola «Terra asciutta» infatti il progetto (fino al 15 novembre) realizzato appositamente per «Underneath the Arches», che mediante un'azione fortemente simbolica coinvolgerà il visitatore in forma immersiva. Ma l'acqua che un tempo scorreva nella canalina dell'acquedotto romano, riformando il territorio in maniera capillare, verrà soltanto evocata, resterà assente. Al suo posto, oggetti recuperati nel quartiere, insieme agli stessi muri che definiscono il perimetro dello spazio, diventeranno corpi sonori nelle mani degli abitanti reclutati con lo scopo di ridare funzione all'imponente struttura. Così nello

L'acquedotto
il Serino
ospita
il progetto
artistico

sforzo di ritrovare la sua funzione originaria, l'acquedotto ne acquisterà un'altra, tutta contemporanea: da risorsa d'acqua diventerà per qualche ora risorsa di lavoro e di aggregazione sociale. La traccia sonora che risuonerà nello spazio una volta che i lavoratori hanno lasciato la loro postazione diventerà la memoria di un'azione collettiva, in grado di conservare le prove della presenza umana così come gli oggetti lasciati in quella officina temporanea, indizi che riveleranno il processo con cui l'antico acquedotto è tornato, inaspettatamente, a vivere nel presente. L'artista si fa quindi attivatore di un processo già in atto nel quartiere e nella città, ricreando un luogo di lavoro, un laboratorio seminascolato vivo e dinamico. Nato nel 2018, il progetto «Underneath the Arches» è realizzato con il contributo della Regione Campania, ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e gode del patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. In più è supportato dalla Fondazione Morra e dal Mann.

Melania Guida
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«TERRA ASCIUTTA» La performance

Alla Sanità con Melis spunta l'acqua che non c'è

Paola De Ciuceis

Da risorsa d'acqua a risorsa di lavoro e aggregazione sociale, il passo non è breve ma possibile. Succede nel borgo dei Vergini alla Sanità, dove nel sito archeologico che conserva gli antichi resti dell'acquedotto augusteo del Serino, alle 11.30, il programma di arte contemporanea «Underneath the arches» a cura di Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone in collaborazione con l'associazione VerginiSanità, prosegue con l'intervento dell'artista cubano Adriano Melis che è letteralmente di scena con «Terra asciutta». Un progetto artistico che lo vede protagonista di un'azione performativa simbolica e di un'installazione ambientale con la quale trasforma il sito archeologico da inerte luogo di conservazione e contemplazione a laborioso luogo di produzione del quale riattivare l'antica funzionalità mediante l'uso sperimentale di un tecnica cinematografica della foley art: ovvero donando al visitatore una poetica esperienza immersiva maturata con la partecipazione degli abitanti del quartiere. Ovvero, ricorrendo ad una rievocazione lirica di quel corso d'acqua che non c'è più.

«L'acqua che una volta scorreva nella canalina dell'acquedotto romano, rifornendo il territorio in maniera capillare», commentano le curatrici, «resta assente ma è come se fosse presente. Al suo posto, oggetti recuperati nel quartiere insieme agli stessi muri che definiscono il perimetro dello spazio divengono inaspettati corpi sonori nelle mani degli abitanti, reclutati con una missione specifica: ridare una funzione all'imponente struttura. La traccia sonora che risuona nello spazio una volta che i lavoratori hanno lasciato la loro postazione è la memoria di un'azione collettiva, che conserva le prove della presenza umana così come gli oggetti lasciati in questa temporanea officina, indizi che rivelano il processo con cui l'antico acquedotto è tornato, quasi per magia, a vivere nel tempo presente».

I suoni produttivi del ventre di Napoli in Terra Asciutta, l'opera di Adriano Melis alla Sanità

Publicato 6 giorni fa del 26 Settembre 2020
Di Mario Laporta

Suoni, battiti, tocchi, forti fruscii, si ascoltano ed è come essere proiettati al centro di una catena di montaggio di una fabbrica produttiva operante a pieno ritmo. E' così che si snoda l'installazione Terra Asciutta, creata da Adrian Melis, cubano, classe 1985, negli spazi sotterranei del sito archeologico che conserva i resti dell'Acquedotto Augusteo del Serino nell'area Borgo Vergini - Rione Sanità a Napoli e che vedrà da domani 27 Settembre fino al 15 Novembre quello che segna la terza mostra del programma di arte contemporanea *Underneath the Arches*, diretto da Chiara Pirozzi e Alessandra Troncone. Nato nel 2018, il progetto *Underneath the Arches* intende innescare un dialogo fra archeologia e arte contemporanea. Proprio come Terra Asciutta riesce a compiere, in una immersione nei trambusti produttivi ricreati con secchi, piatti di plastica, polistirolo, materiale edile di risulta, tubi zincati, carta, buste ecologiche piene di cartoni e coperte termiche, di quelle che si porgono ai migranti al loro sbarco. Suoni, ma anche rumori, onde sonore che scandiscono questa performance che si tiene nel tratto di acquedotto di epoca romana, rinvenuto nel 2011 al di sotto del Palazzo Peschici-Maresca. Le due curatrici ci dicono che con il progetto *Terra asciutta*, realizzato appositamente per *Underneath the Arches*, "l'artista analizza e rende manifesto lo scarto esistente fra la funzione **attiva** e necessaria che in passato ha avuto l'Acquedotto Romano e il ruolo **passivo** e conservativo che oggi si richiede a quella stessa struttura. Adrian Melis, attraverso un'azione fortemente simbolica, innesca un nuovo processo in grado di restituire vitalità e funzionalità al luogo, trasformando così il bene archeologico in un luogo produttivo e non solo contemplativo. L'artista riattiva, in questo modo, l'originario flusso d'acqua grazie a un reclutamento di forza lavoro nell'area Vergini-Sanità e mediante l'utilizzo sperimentale della tecnica cinematografica della Foley art. L'impresa poetica, ma anche vana nella sua fugacità, coinvolge il visitatore in forma immersiva sia in occasione dell'inaugurazione, durante la quale sarà realizzata un'azione performativa, sia nel corso della mostra, attraverso la restituzione di un'installazione ambientale site specific."

Dai rumori concitati che confondono l'udito in superficie a Via Arena Sanità, scendendo le scale che portano alle cisterne dell'acquedotto Augusteo si entra nelle vibrazioni dell'acqua corrente e negli ondeggiamenti delle mani e dei corpi che un tempo animavano queste cisterne con un ritmo che sarà sicuramente ripetitivo, ma diffonde oscillazioni sonore mai uguali, come mai uguale è la vita quotidiana.

Artista x artista: promoción del arte joven en Cuba

“Nuestro objetivo es apoyar un panorama artístico creciente, necesitado de nuevos espacios y nuevos escenarios”

ERNESTO SANTANA ZALDÍVAR MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE, 2018 | 8:00 PM

LA HABANA, Cuba.- El espacio **Artista x Artista**, en Séptima y 6, Miramar, que sigue promocionando el arte más joven, nos ha permitido ahora asomarnos a la obra de Adrián Melis y al proyecto conjunto de Raulito Bazuk y Julio Llópez-Casal.

Hay que recordar que este espacio es una de las iniciativas personales del artista Carlos Garaicoa, que, no conforme con la notable proyección que ha logrado fuera de Cuba con su trabajo, se preocupa desde hace años en atraer la atención internacional sobre los creadores emergentes de nuestro país, para que reciban apoyo material y se familiaricen con el panorama artístico mundial.

Haciendo esto, Garaicoa está, de cierto modo, ampliando su propia obra, cuyo laboratorio y cuya materia prima es La Habana misma, con toda su problemática social, histórica, política y cultural, como espacio de una utopía fracasada, pero también de sueños vivientes y de un arte que se abre paso al margen de, e incluso contra, el totalitarismo oficial.

En esta ocasión, Adrián Melis (1985) se refirió a su exposición personal *La tierra de la abundancia*, que será inaugurada el día 20 en la galería independiente El Apartamento, y habló y presentó fragmentos de video de otros proyectos suyos anteriores, realizados en el extranjero, pues Melis —graduado del Instituto Superior de Arte y de la Cátedra de Arte de Conducta de Tania Bruguera— vive desde 2010 en Europa, principalmente en Barcelona.

La obra de Melis nos puede resultar enseguida muy cercana, pero su profundidad cae en el vértigo y hasta en lo kafkiano. “Mi trabajo explora la relación entre los marcos impuestos por las estructuras sociopolíticas, legales o económicas”, explica el artista, “y las estrategias generadas por los individuos que intentan evadir o subvertir estas normas rígidas”.

Melis intenta poner en evidencia las tensiones entre productividad e improductividad, presencia y ausencia, planificación y fuerza laboral, pues lo motivan el desinterés de las personas por el trabajo como fuente de ganancias y la pérdida de valores éticos en el contexto diario, y a partir de ahí construye sus metáforas.

Viniendo “de un sistema socialista y paternalista con una escandalosa inutilidad a nivel empresarial”, Melis descubre en el arte una herramienta para “convertir lo improductivo de un sistema en algo productivo”, aunque, por supuesto, aquí la productividad solo puede existir en un nivel artístico y no en el de la realidad, aunque la obra misma resulte paradójica.

Por ejemplo, en una fábrica detenida por falta de materiales, el artista logró la cooperación de los obreros, que pasaban el día sentados, para que imitaran con la boca el sonido de cada máquina que trabajaba en la producción durante una jornada laboral. En otra pieza, compró las excusas que daba un grupo de trabajadores para ausentarse de su centro, grabando cada conversación telefónica con el funcionario correspondiente.

Plan de producción de sueños por empresas estatales en Cuba trata de convertir lo que sueñan cientos de trabajadores que se quedan dormidos en su puesto, por toda Cuba, en una especie de mercancía: cada sueño es guardado, escrito o dibujado, en una caja parecida a un humidificador para tabacos. *Stock* reúne fotos tomadas por varios individuos del lugar en que estuvo el objeto que antes ellos robaron en su trabajo, con títulos como “18 langostas”, “44 ladrillos” o “3 sacos de arena lavada”.

The New Man and My Father, sin duda alguna una pieza muy elocuente, consiste en un vídeo donde el artista le hace varias preguntas a su padre, Antonio Melis, quien responde solo con su silencio a los cuestionamientos sobre el envejecimiento del sueño revolucionario y sobre la posible llegada del capitalismo al país.

Ya en una entrevista, a la interrogación de “si tu arte fuera música, ¿a qué sonaría?”, Melis responde que “a *Los Aldeanos*”. ¿Dónde no expondrías nunca? “En un espacio que me usara como objeto político a conveniencia propia”, dice este artista sin taller físico, pues su campo de acción es la calle, en Cuba y dondequiera: “Todas las ideas y proyectos que he desarrollado se me ocurren hablando con personas que no son del mundo del arte”.

La presentación de Adrián Melis estuvo enmarcada por el proyecto interactivo *Food-food de larga duración*, un muestrario del trabajo de Raulito Bazuk y Julio Llópez-Casal, que han emprendido una colaboración entre cocina y artes visuales, como lo demuestra *Shot Melacholia*, un coctel-ritual con aguardiente Ambulancia, caramelo de hierbabuena y limón pintado.

Llópez-Casal (1984) es un artista visual interesado en la relación entre diseño, conceptualismo, escritura y otras prácticas interdisciplinarias, y su práctica creativa abarca lo mismo las exposiciones convencionales, que el diseño de camisetas y la publicación del fanzine cultural *Revista de la vagancia en Cuba*.

Por su parte, Raulito Bazuk (1985) es un chef que busca reflexionar en torno a la cocina cubana. Desde su restaurante Grados, en El Vedado, desarrolla una amplia labor investigativa, de intercambio y comunitaria, impulsando su proyecto de rescate de la cocina cubana de todos los tiempos a partir de la literatura y la historia, además de producir y dirigir *La vida misma*, un reality show sobre su estilo de trabajo y su actitud hacia la cocina.

En la presentación, Carlos Garaicoa había dejado claro que, aunque “a veces estas actividades son un poco subterráneas y solo existen en las redes sociales, nuestro objetivo es apoyar un panorama artístico creciente, necesitado de nuevos espacios y nuevos escenarios”.

La Vanguardia. 26.03.2018.

Galeries de Barcelona Inauguracions recents

La ceràmica com a escultura, segons Joan Miró i el taller d'Artigas

Adrian Melis reflexiona sobre la corrupció i la seva negociació en diferents països

JUAN BUFILL
Barcelona

L'etapa actual de la galeria Mayoral es caracteritza per un enfocament històric, una exigència en la selecció dels artistes i de les obres i en l'edició de catàlegs més propis d'un museu que d'una galeria privada. Si l'any passat va presentar una necessària exposició retrospectiva de Manolo Millares, enguany ofereix una mostra selecta de l'obra d'una artista que ha estat duta a terme per Joan Miró en col·laboració amb el ceramista Josep Llorens Artigas i amb el fill d'aquest, Joan Gardy Artigas.

L'exposició, que reuneix trenta obres, ha tingut la col·laboració de la família Artigas i de Robert Lubar, comissari que ha enfocant amb claredat les idees principals que permeten entendre en què va consistir aquesta extraordinària col·laboració entre Miró i els Artigas al llarg de més de quaranta anys: els seus mitjans i les seves finalitats; el seu sentit i el seu abast. Queda clar que va ser una feina en equip, una amistosa simbiosi artística de talents complementaris orientada a l'expressió de la poètica personal de Joan Miró, però respectant i reconeixent l'important paper dels Artigas, responsables de les textures i qualitats materials d'aquestes extraordinàries ceràmiques, ja escultòriques.

Lubar destaca la importància que va tenir per a Miró la seva obra ceràmica, que ja als anys quaranta prefigura l'escultura que l'artista va fer més tard amb altres materials, com el bronze. Miró no es va limitar a seguir els models del passat i, amb la seva ceràmica, va ser molt més radical i original que qualsevol altre artista de l'època. Associada generalment amb la tradició artesana, la ceràmica va ser, en mans de Miró i gràcies a la creativitat i domini tècnic de Josep Llorens Artigas, primer, i més tard de Joan Gardy Artigas, un mitjà d'expressió avantguardista, que suposava una alternativa a la tradició pictòrica i que enllaçava amb la poètica de l'objecte que el ma-

teix Miró havia expressat anteriorment en els seus primers aco- blaments surrealistes.

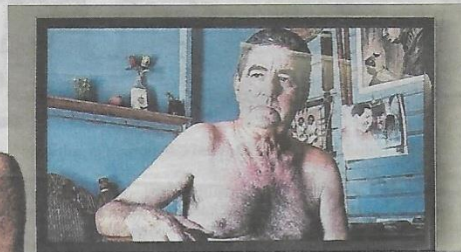
Entre les peces més destacades de l'exposició hi ha les primeres obres conjuntes de Miró i Josep Llorens Artigas, com *Personnage terre rouge*, del 1945, o dos hipersexuals *Femme* del mateix any. També trobem la selecció de gerres d'Artigas sense la intervenció de Miró, amb qualitats entre japoneses i egípcies, així com un esbós poc conegut per a un mural no dut a terme, el personatge còncav *Project pour un monument* (1972) o l'escultura *Personnage double* (1956), que va ser plagiada ràpidament —en versió més gran i més carapel depredador Picasso, davant la perplexitat d'un Miró que —en veure-la exposada— va dir-li al malagueny: "Però si això és meu!". Picasso va respondre, somrient i falsament còmplice: "No. Això és nostre, és nostre...". *Galeria Mayoral. Consell de Cent, 286. Fins al 14 d'abril.*

Adrian Melis. En el context de l'anomenat "art crític" sovint s'han presentat propostes excessivament llastades per l'obvietat o per un bonisme políticament correcte, però inútil i en ocasions fins i tot

demagògic o hipòcrita. No és aquest el cas de l'exposició que presenta a ADN Galeria l'artista cubà Adrian Melis (1985). *Memòria selectiva* és una necessària i precisa mostra d'art ideològic i crític respecte a aquest fenomen global indesitjable que és la corrupció econòmico-política. Melis és aliè a la demagògia maniquea habitual i radical, de la mateixa manera, davant els molt diferents països que centren la seva atenció en aquesta mostra: Suïssa, Cuba, Espanya i la UE.

El vídeo *Empty page* (2016-2017) és una paròdia dels vídeos de promoció empresarial, que en

aquest cas s'aplica a una empresa fictícia que té com a objectiu blanquejar la imatge de Suïssa tal com alguns bancs blanquegen els diners procedents d'organitzacions criminals. Amb una retòrica maquilladora (funcionem "com una gran família"), es proclamen lemes més perversos. Per exemple "Protegir el que és nostre a tota costa" o "La nostra solució és la nova veritat" (mentre esborren documents comprometedors). Hi ha tocs d'humor, com ara la promoció de presumptes "formatges tradicionals" suïssos amb imatges de lingots d'or.

ADN GALERIA

Femme. Escultura de Joan Miró i Josep Llorens Artigas. Sobre aquestes línies, fragment d'un vídeo d'Adrian Melis

La corrupció espanyola actual és el tema del vídeo *Omertà* (2018), una recopilació de fragments de judicis que tan sols inclou silencis, sorolls de fons, estossecs i cap confessió. No hi falten personatges com Correa, Bárcenas, Urdangarin i M. Rajoy. Si el llenguatge gestual no enganya, tots semblen culpables.

En un altre vídeo, de l'any 2015, Adrian Melis interroga el seu pare, antigament revolucionari, sobre els èxits i fracassos del règim castrista. No obté cap resposta, però la seva expressió indica un fracàs total no reconegut. Altres obres es refereixen als sistemes per sobreviure a la Cuba actual (des de la cria de gats siamesos fins al lloguer d'habitacions per a la prostitució) i a la situació dels refugiats que fugen de dictadures i misèries i truquen a les portes d'una Europa econòmica i no humanista. *ADN Galeria. Enric Granados, 49. Fins al 14 d'abril.*

GALERIA MAYORAL

ARTE

Nuestras apuestas de ARCO'18 (1)

- El miércoles, ARCO, la feria de arte contemporáneo de España, abre las puertas de s nuestros críticos seleccionan los mejores nombres de la convocatoria

ABC Cultural
@ABC_Cultural

18/02/2018 01:26h - Actualizado: - 18/02/2018 01:26h

1

2

3

4

5

6

7

Anna Maria Guasch

El cubano Adrián Melis, estrella en el stand de ADN

Trabajo en los límites: esto es lo que vincula el quehacer de tres artistas de ARCO'18 tan dispares como [Rita McBride](#) (Alexander and Bonin), [Alberto Peral](#) (Ana Mas Projects) y [Adrián Melis](#) (ADN). McBride sigue sorprendiendo con obras a caballo entre la escultura, el diseño y la arquitectura; piezas que anteponen la meditación y la visualización a la investigación con los materiales. Peral gusta de trabajar con «**dispositivos tridimensionales**» que no renuncian ni a la foto, ni al vídeo. Por su parte, Melis presentará un conjunto de piezas objetuales que informan de una doble memoria: la mental-psicológica y la sociopolítica. También podríamos denominarlas «**ruinas de la utopía**», marcadas por la economía y sus perversos efectos sociales.

« Adrian Melis se livre à une réflexion complexe sur la destruction de la personne humaine »

03

juin
2016

par Roxana Azimi

Partager

« I think we're probably the most, with the quantity of papers and the effect of the crisis, most people if not a 100% are out of work. »

Adrian Melis, *Libra de Producció per Excedents - Surplus Production Line*, 2014, vidéo, 11:31, Courtesy Galeria ADN, Barcelona.

Dans cette rubrique, nous demandons à un collectionneur de nous dévoiler son tout dernier coup de cœur. Cette semaine, Thierry Gontier nous évoque un de ses derniers achats, une œuvre de l'artiste cubain Adrian Melis.

« Rares sont les artistes qui portent leur regard sur le monde moderne du travail. En France, nous pensons naturellement à Julien Prévieux, et en particulier à ses "Lettres de non-motivation". Les œuvres de l'artiste cubain Adrian Melis appartiennent à cette famille. Mais l'ironie se fait chez lui moins distanciée et plus amère. Lors de la dernière FIAC, le salon Officielle présentait l'une de ses "bibliothèque de rêves" ("Production Plan of Dreams for State-run Companies in Cuba"), faite de feuilles de papier enroulées, sur chacune desquelles un travailleur d'une entreprise d'État cubaine désignée comme déficiente en productivité raconte le rêve qu'il a fait pendant son assoupissement au travail. Ces "rêves" sont rangés dans des boîtes de cigare et entreposés dans des rayonnages, constituant une sorte d'archive : archive des rêves eux-mêmes et de la résistance de l'humain à l'aliénation du travail, mais peut-être aussi de la mise à profit par l'art de cette part de "non-productivité" ? Cette ambiguïté se retrouve dans la vidéo *Chaîne de fabrication excédentaire* de 2014, que mon épouse et moi avons acquise à Arco, à Madrid, après l'avoir vue une première fois l'an passé à Barcelone. Adrian Melis a utilisé sa bourse de la Rijksakademie d'Amsterdam pour faire passer une offre d'emploi d'un mois de travail, à raison de deux heures par jour. Il a ainsi reçu par internet 2 768 réponses. Après audition de cinq candidats, la personne finalement choisie, une femme, s'est vue confier la tâche d'imprimer les CV de tous les autres candidats (donc 2 767) pour les détruire ensuite à l'aide d'une broyeuse. La vidéo montre cette destruction répétitive des CV, laissant apparaître la photographie des visages des demandeurs d'emploi et renvoyant aux vies elles-mêmes broyées. Les lambeaux de papier s'accumulent jusqu'à former un amoncellement sculptural, qui peut être regardé comme une œuvre d'art. En sous-titre, l'employée parle, comme pour un entretien d'embauche, de son parcours de designeuse publicitaire et de ses projets professionnels, bien entendu hors de proportion avec la tâche purement mécanique qui lui a été confiée, et de ses difficultés à trouver un emploi stable. Adrian Melis se livre ainsi à une réflexion complexe sur la destruction de la personne humaine par la rationalité aveugle de la machine, mais aussi sur le rôle ambigu de l'art, lui-même contaminé par cette logique de l'absurde et dont le pouvoir salvifique se trouve remis en question ».

Diari ARA. 3.06.2016.
Antoni Ribas Tur: 'Loop: quan el videoart vol ser transcendental'

Loop: quan el videoart vol ser transcendental

L'Hotel Catalonia Ramblas s'omple amb 47 obres que revelen l'afany polític i social del video

ANTONI RIBAS TUR Barcelona ACTUALITZADA EL 03/06/2016 00:00

A Glòries de un futuro olvidado dotze cubanes imaginon com hauna sigut el seu futur sense la revolució. / ADRIAN MELIS

Hi ha històries que són tan potents que vessen de les pàgines d'un llibre, d'un quadre i d'una pantalla. I moltes d'aquestes històries són molt senzilles, cosa que encara les fa més poderoses. Aquest és el cas de *Glòries de un futuro olvidado*, el vídeo d'Adrian Melis. És un homenatge íntim a un grup de resistents, una dotzena de dones cubanes que es tomen a imaginar a elles mateixes cantant o ballant en una sala de festes malgrat que la revolució va fer estralls en els seus somnis i que el seu present sigui molt precari. "Un dels espais era una mansió i hi ha un contrast entre aquests llocs, que s'han anat deteriorant, i elles, que segueixen dretes", diu l'artista als passadissos de l'Hotel Catalonia Ramblas, que fins diumenge acull la 14a edició de la fira Loop. La seva obra es pot veure a l'habitació de la galeria ADN.

Els vídeos d'aquesta edició tenen afany de transcendència i aborden temàtiques que van des del goig estètic fins a la política i les preocupacions de gènere i mediambientals. La peça més cara (120.000 euros) és de la francesa Tania Mouraud i es titula *Once upon a time*. El preu està en consonància amb la duresa de la peça, que simbolitza la voracitat de la societat actual només amb una màquina que arrenca arbres d'un bosc pe fer-ne llenya. Com en altres treballs de l'artista, el tema central de la peça, exposada a l'habitació de la galeria Eastward Prospectus, és la responsabilitat social.

El conflicte entre Israel i Palestina és un dels temes més recurrents i hi apareix des de les perspectives més diverses. Com que Pippi Langstrump està considerada com la nena més forta, al seu vídeo Rona Yefman i Tanja Schlander intenten que obri el mur de Cisjordània (Sommer Contemporary Art). Gaston Zvi Ickowicz retrata el trànsit dels palestins que van i vénen de oficines d'Afers Estrangers israeliana (Hezi Cohen Gallery). El vídeo de Kader Attia crítica la falta d'intercanvi entre dues cultures veïnes i el d'Antoni Miralda recorda el segrest del creuer *Achille Lauro* perpetrat pel Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (Senda).

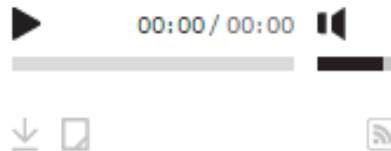
El cos i la temporalitat també són temes destacats. Hi ha peces que beuen de la performance, com *Extensions del cos*, d'Adriana Barreto. L'obra de Lewis Klahr parla de la percepció del temps a partir d'una història ambientada a Los Angeles el 1966. El més curiós és com està fet: és una sèrie de collages animats per *stop motion* (Àngels Barcelona).

La primera edició que fa el ple

"El vídeo és una art de frontera: està a la frontera de moltes arts. Hi ha vídeos documentals, en altres destaca la narració i n'hi ha d'altres que són contemplatius. Actualment molts artistes no treballen amb un sol llenguatge, sinó que abans de fer un treball pensen quin llenguatge els escau més", diu Jean-Conrad Lemaitre, col·leccionista de vídeo i president del comitè internacional que selecciona les galeries que participen a la fira. És el primer any que fan el ple de l'aforament, amb 47 galeries provinents de 25 països. Entre elles destaquen Juana de Aizpuru, que exposa el nou vídeo de Dora García, *El helicóptero*; la portuguesa Cristina Guerra, amb Adriana Barreto, i la vienesa Galerie Krinzinger, amb el vídeo de Kader Attia. Pel que fa als preus, enguany han pujat, i la mitjana se situa en els 30.000 euros. "El col·leccionisme de vídeo s'ha naturalitzat i s'ha consolidat", subratlla Carlos Duran, director de la galeria Senda i codirector de Loop, juntament amb el director de la galeria Àngels Barcelona, Emilio Álvarez.

Ràdio Web MACBA. 1.06.2016.

Ràdio web MACBA. Fons àudio #41. Interview with Adrian Melis.

FONS ÀUDIO #41

Adrian Melis

30.05.2016 (60' 55'')

Adrian Melis explora con sus fotografías, vídeos e instalaciones el impacto que las fallas de sistemas productivos como el socialismo y el capitalismo ejercen sobre los individuos. Y lo hace con la mirada lúcida de un etnógrafo cómplice que conoce las potencialidades críticas de la dialéctica y el absurdo. En FONS AUDIO #41 Adrian Melis nos habla sobre el arte cubano actual, sobre sus años de formación en la Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera, sobre la utilidad del arte, sobre sistemas productivos, mercancías, sueños y paradojas.

EXPOSICIONES LA LATA MUDA

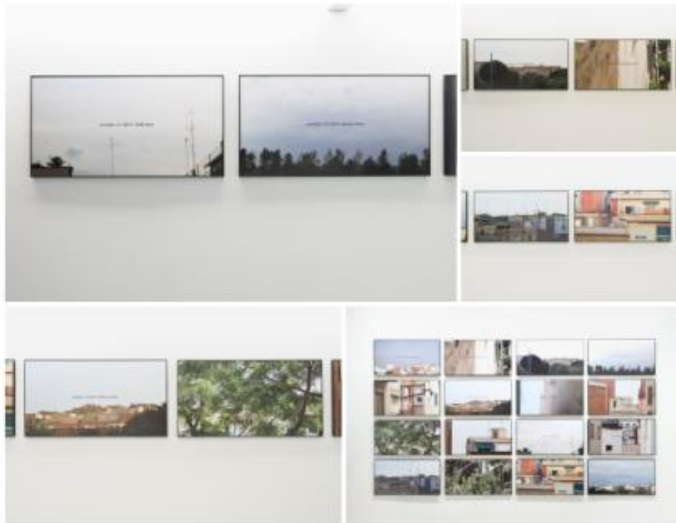
Adrián Melis | Time to relax

Publicado el marzo 19, 2014 por LATAMUDA (LA LATA MUDA)

[Deja un comentario](#)

Adrián Melis es un artista cubano residente en Barcelona desde hace no mucho tiempo. El hecho de vivir en dos lugares tan diferentes le ha permitido conseguir una perspectiva más distanciada en su reflexión sobre los temas tratados poniendo en evidencia las tensiones existentes entre binomios tales como productividad e improductividad, presencia y ausencia, planificación y fuerza laboral.

Investiga acerca de las estructuras sociopolíticas y económicas y genera un discurso de toma de conciencia sobre lo que acontece diariamente poniendo de manifiesto una realidad ante la que hay que tomar medidas, movilizarse. Uno de sus últimos trabajos es *Time to relax* (2013), que reúne 16 fotografías tomadas desde las ventanas o balcones de casas expropiadas por los bancos. Cada toma fotográfica es posteriormente producida, incorporando la fecha del desahucio y el banco propietario del inmueble. La fotografía le sirve para evidenciar esta situación, realidad social insostenible, consiguiendo al mismo tiempo un documento, un archivo, un testimonio que hace partícipe a los habitantes de cualquier lugar con la pretensión de buscar estrategias para combatir la situación actual.

Sus capturas obedecen a la línea de una estética de la indiferencia en la que la mirada es sutil y a la vez poética y el mensaje penetra en el espectador, al que hace repensar las estructuras políticsociales que ha generado el propio ser humano invitándolo a luchar contra los poderes establecidos, esto es, a no ser indiferente.

Adrián Melis viene de mostrar su obra en Arco2014 de la mano de [ADN Galería](#) (Barcelona), una galería que apuesta por difundir las tendencias artísticas actuales estableciendo fundamentos sólidos que consoliden el sistema cultural.

AVUI-EL PUNT, 22 de novembre de 2013/ November 22nd, 2013
L'artista antropòleg, Montse Frisach

D'ARAIG' AQUÍ

MONTSE FRISACH

L'artista antropòleg

El jove artista cubà Adrián Melis passa pel filtre de l'art els últims esdeveniments polítics i socials

L'obra d'Adrián Melis (l'Havana, 1985) és l'exemple de com l'art pot ser una valuosa eina per radiografiar la situació política i social, sense caure en el panflet. Darrere del seu gosat de ben par, hi ha un artista conscient i contundent però cap de les seves obres no crida excessivament. Melis realitza obres directes, que el públic pot apreciar sense problema ja que al cap i a la fi són peces que parlen de tots nosaltres i del que ens envolta. Aquesta proximitat ha ajudat que en poc temps Melis s'hagi convertit en tota una fulgurant jove promesa, tot això només amb quatre exposicions individuals entre l'any passat i l'actual i nombroses col·lectives.

La quarta d'aquestes mostres té lloc a la galeria ADN de Barcelona, on al llarg de l'any passat ja va presentar l'exposició *Noves estratègies de producció*. En aquella ocasió, Melis, resident a Barcelona des de fa tres anys i mig, es codreïnava en una pràctica habitual a la seva Cuba natal: l'absentisme laboral generalitzat i impense, sense excuses. Ara, en canvi, després del temps que fa que és a Barcelona, Melis s'ha centrat en tot el contrari. Aquí molta gent vol treballar i no pot. Ho exemplifica

31

CULTURA

22.11.2013

Futur

Adrián Melis abandonarà al gener Barcelona per dos anys de residència artística a Holanda. Serà una nova etapa. De moment podem veure la mostra "Time to relax" a la galeria ADN (Eros: Granados, 49) fins a finals d'any.

perfectament una de les peces de la mostra, *The best effort*, en què quatre tel·lons recullen les demandes de feina d'una oferta de treball falsa que el mateix artista ha publicat en diversos mitjans. "La persona que truca no sap que participa en una obra d'art. Quan trinquen, els tel·lons de la galeria soenen (i ho fan de manera continuada, s'ha de dir) però no contesta ningú, només se senten discursos dels últims presidents espanyols dient que tot va tan bé pel que fa a la situació laboral -explica-. És la demostració de la desconexió entre el discurs oficial i la realitat." Una part d'aquest projecte també s'exposa aquests dies a la Fundació Tapies, dins de l'exposició col·lectiva *FAQ: Zona de preguntes freqüents*.

La desconexió entre realitat i política és evident en el vídeo *Oveca*, que reuneix imatges d'aplaudiments al Congrés dels Diputats després d'aprovar una llei que posteriorment ha quedat en paper mullat. Melis també aborda el drama dels desnonaments fotografiant les vistes que es veuen des de cases que han estat expropiades pels bancs. Ara la vista pertany a una entitat financera.

A l'entrada de la galeria uns cubes transparents conviden l'espectador a seure. Són bonics i de tendència. Canvien de color. Però la trampa és que els colors es mouen a ritme de la fluctuació de l'índex IBEX35. Els blocs estan connectats a la xarxa. Com diu Melis: "Tot s'intenta amagar dins d'una aparent normalitat."

Adrián Melis amb els tel·lons amb trinquen d'ofertes 0002 01004

Cultura/s, La Vanguardia, 20 de noviembre de 2013/ November 20th, 2013
 Imma Prieto, "Discursos vacíos"

Adrian Melis

Discursos vacíos

IMMA PRIETO

Se hace, casi, inevitable no pensar en lo que Foucault constataba en *El orden del discurso* cuando nos adentramos en la exposición *Time to relax* que presenta el artista cubano Adrian Melis en la galería ADN. En esta su segunda muestra individual en Barcelona, Melis se centra en estructuras sociopolíticas españolas para ahondar, de nuevo (ya lo hizo en la muestra anterior a partir de la realidad cubana), en toda una suerte de dualidades que caracterizan nuestra llamada sociedad contemporánea.

Foucault trazó un recorrido que permite reflexionar sobre algunos de los procedimientos de exclusión que atañen al discurso. Quién o quiénes tienen la posibilidad de decir y de decir qué. Aquello prohibido anclado en torno al sexo y a lo político pero, aún más: el discurso como traductor no sólo de luchas de dominación sino como elemento a través del cual deviene lugar desde el que se ejercen los poderes. Y, nos guste o no ¿qué espacios son todavía el lugar privilegiado y destinado al discurso? El parlamento, el congreso, son algunos de ellos, sin duda. Es justo desde ahí, desde el Congreso, que el artista propone reflexionar, a partir de la falta de discurso, sobre un sinfín de aplausos al vacío. El vídeo *Ovación* (2013) presenta imágenes que recogen cómo desde el inicio de la democracia aquellos que tienen la posibilidad de decir aplauden sin más. Evidentemente, volviendo a Foucault, se aplaude a la farsa.

Puntos de reposición, también del 2013, presenta una serie de 20 fotografías tomadas en España que muestran muros recién pintados con el fin de esconder algunas de las voces que dejaron testimonio escrito del malestar social. Cada una de las frases quedan documentadas a modo de nota en los bajos de las fotografías. Una vez más, se muestra cómo el ejercicio del poder silencia la voz del pueblo. Lla-

ma la atención las luces procedentes de cuatro cubos transparentes que se iluminan a intervalos y bajo distintas cromáticas. El artista ha desarrollado una web que muestra a tiempo real la bolsa. Siguiendo las fluctuaciones del IBEX35, los cubos indican si los índices son o no estables. Algo que responde a la frivolidad del mercado tanto en contenido como en forma.

Expropiaciones

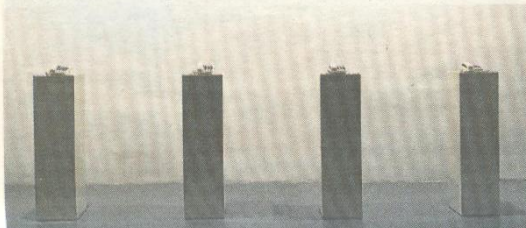
El proyecto que da título a la exposición *Time to relax* recoge dieciséis fotografías tomadas desde las ventanas o balcones de inmuebles que han sido expropiados por los bancos. Aquello a lo que se le da visibilidad son las vistas que nunca verán sus expropietarios, es decir, un modo también de decidir qué no vas a ver. Las fotografías se acompañan con información relativa a la fecha del desahucio y del banco propietario en la actualidad.

El último proyecto realizado también este año, *The best effort*, presenta cuatro teléfonos dispuestos encima de peanas, a los que se suman anuncios falsos sobre puestos de trabajo (algo que abunda en internet). La falsa del enunciado que se publicita se acentúa al llamar al número de teléfono que aparece, pues este conecta directamente con los teléfonos de la sala y activa el discurso de algunos de los últimos dirigentes del gobierno, de Aznar a Zapatero o Rajoy. Sin más, la metáfora está servida. Si aquello que analizamos es la veracidad del discurso ¿existe alguna diferencia? *Time to relax* alude también a ese tiempo personal para el relajamiento, a algo que de un modo metafórico alude también a ciertas dinámicas sociales. Siguiendo una línea procesual que exige previa investigación y toma de contacto con el contexto, sin eximir una fuerte carga poética, Melis apunta hacia una de las tantas grietas del sistema reflexionando desde la posibilidad de ser de la palabra. |

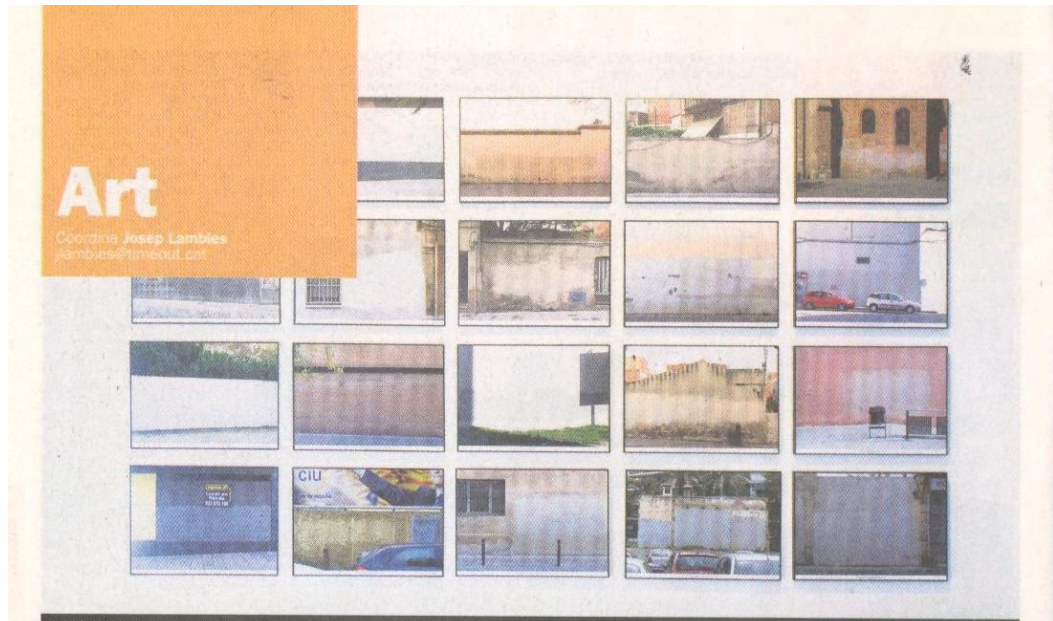
Adrian Melis

Time to relax
 ADN GALERIA
 BARCELONA

Enric Granados, 49
 Tel. 93-451-00-64
 www.adngaleria.com
 Hasta el 30 de noviembre

Time Out, 15 de novembre de 2013/ November 15th, 2013
Josep Lambies, "Ens hem llevat compromesos"

Adrián Melis és amic de Núria Güell, aquella noia que va planificar un cop a un banc amb El Solitario.

Ens hem llevat compromesos

Adrián Melis és un artista cubà de la penya de la pancarta que ara exposa a l'ADN. En **Josep Lambies** el va a conèixer

En una ocasió vaig conèixer una artista guerrillera que es deia Núria Güell. Li agradava jugar amb foc. Em va explicar que havia mantingut correspondència amb Jaime Giménez Arbe, àlies *El Solitario*, quan estava empresonat sota règim FIES, per planificar amb mètode i bona lletra l'atacament d'un banc espanyol. Aquestes cartes, així com l'estratègia per al cop, formaven part d'una de les instal·lacions que a finals del 2012 va portar a l'ADN, per a una exposició que es va inaugurar sota el títol d'*Alegaciones desplazadas*, i que era de pixar i no treure una sola gota. Avui torno a la galeria, però no per la Núria, sinó per un amic seu, un altre artista de la penya de la pancarta, l'Adrián Melis, un nano cubà que, com la Núria, és artilleria fina.

Time to relax és la seva segona exposició monogràfica a la galeria, i una demolidora imatge de Barcelona. Comença amb un mural folrat de fotografies de

parets que l'Adrián s'ha anat trobant pel carrer. Només parets, lises i netes? "Sí, són parets netes -m'explica-. Perquè abans, a totes elles, hi havia una pintada, que l'Ajuntament es va encarregar d'esborrar tan aviat com li va ser possible". A sota de cada foto hi ha posat un petit rètol amb l'eslògan que va ser

**“
Abans a totes aquestes parets hi havia una pintada que l'Ajuntament va esborrar**

eliminada a cop d'esponja i sabonera. I, el millor de tot, just davant dels seus murs de les lamentacions hi ha una pantalla amb imatges del Congrés dels Diputats, amb la cort de parlamentaris aplaudint. Traguen les vostres conclusions.

La segona obra són uns cubes

lumínics, instal·lats a terra, que van canviant de color seguint la lògica de l'RGB. De vermell a verd, de verd a blau. És aleatori? "No -em talla l'Adrián-. Està connectat a un *software* que transforma la fluctuació de l'Ibex 35 en tonalitats. Només està en funcionament durant la jornada de la Borsa, que comença a les 8 del matí i acaba a les 5 de la tarda". Just al costat, hi ha exposades setze vistes de la ciutat que va fotografiar des dels terrats d'algunes cases on hi havia hagut desnonaments, durant les visites al públic que l'entitat bancària de torn organitzava. "Jo feia veure que era un visitant més -engalta-. Simulava que estava interessat a comprar-la i aprofitava per treure la càmera".

Seguim. L'Adrián m'ensenya un vídeo que es projecta a la paret que separa la nau principal de la galeria de la rebotiga. "Això està filmat durant els concerts de tarda del Primavera Sound de l'any passat", diu l'Adrián. A mi hi ha alguna cosa que no em

quadra. Potser és que no se sent música. "Correcte -exclama-: el que es veu passa al Forum, però els àudios són les masses concentrades a plaça Catalunya durant el 15M". Ell té la sospita que el públic multitudinari d'un costat i el de l'altre estaven integrats més o menys per les mateixes persones. "No vull ser crític, però -conclou-. Que cadascú jutgi com vulgui".

I ara sí, última sala, la més controvertida. A mà esquerra, captures de pantalla de quatre anuncis publicats a portals de cerca de feina, amb un número de contacte. Al fons, quatre telèfons, col·locats molt endreçadets a sobre d'un pedestal. Els anuncis, els va penjar l'Adrián. Cada vegada que algú hi truca sona un dels aparells. "Vols que ho provem?", em repta, mentre es treu el mòbil de la butxaca i va pitjant teclès. "Ara veuràs per què és l'obra més controvertida de l'exposició, la que aixeca més debat". Un a un, a cadascun dels telèfons es va activant un dels sermons que ens han anat clavant els presidents del govern, des de Felipe González, sobre la prosperitat de l'Estat. Feu els vostres càlculs.

TIME TO RELAX
ADN. Fins al 30 de novembre

Play, suplement ARA, 8 de novembre de 2013/ November 8th, 2013
Sara Armada, "Adrian Melis"

XAVIER BERTU

ADRIAN MELIS

“SE M'HAN ACUDIT MÉS COSES CONVERSANT EN UN BAR I PRENENT ROM QUE LLEGINT-ME UN LLIBRE A CASA”

CATALOGA ELS SOMNIS I LES EXCUSES DELS EMPLEATS DE LES EMPIRES ESTATALS CUBANES. ESPIA LES PINTADES A LES PARETS. ESTUDIA COM FER UNA FÀBRICA AMB ATURATS QUE ES DEDUQUEN A BUSCAR FEINA. ÉS ADRIAN MELIS (L'HAVANA, 1985), UN DELS ARTISTES MÉS PROMETEDORS DE L'ESCENA BARCELONINA.

SARA ARMADA

A Plan de producció de sueños para las empresas estatales en Cuba vas fer que els treballadors d'aquestes empreses enregistressin els somnis que havien tingut durant la jornada laboral, i els vas convertir en un producte enllestit per a la venda. En què somiaven?

Una vegada un empleat d'una empresa de fer sabates em va comentar que es passava la major part del temps dormint. En explicar-li el meu projecte es va oferir a ajudar-me i va crear un dibuix, que em va entregar a canvi que em comprometés a fer-ne alguna cosa productiva. En aquest sentit, crec que els 300 empleats que formen part de l'obra volien un protagonista que se'ls ha anul·lat durant molt de temps. El concepte

d'empresa estatal a Cuba té la increïble capacitat de mantenir-se de peu sense funcionar, com una espècie de fantasma o bella dorment que no mor.

I les excuses dels treballadors als quals vas pagar perquè no anessin a treballar, i les trucades dels quals vas enregistrar a *El valor de la ausencia*, cap on anaven?

L'excusa és un fenomen molt comú a Cuba. Entre les més forassenyades hi va haver la d'un metge que va dir que el seu germà havia atropellat un turista, i que ell l'havia denunciat. L'excusa va durar 10 minuts i va ser de tal magnitud que el receptor va trucar al ministeri de Relacions Exteriors, per si podia ajudar. La cosa es va anar compllicant fins al punt que el treballador es va passar quasi un mes sense anar a treballar.

Fas petits sabotatges al sistema. Mai no vas tenir por de les represàlies, a Cuba?

Per a mi, els treballs realitzats a Cuba més que sabotatges són casos d'estudi que el sistema podria aprofitar per entendre els seus problemes. Encara que molts els vegem com a crítiques socials, per a mi són una manera de mirar la idiosincrasia cubana de manera més positiva: la revolució cubana ens ha fet a la mida perfecta de la improductivitat; i jo he fet servir l'art com a única eina possible per convertir l'improductiu en productiu.

¿Hi ha alguna revolució que encara sigui possible?

Avui dia el concepte de revolució és molt qüestionable i, per a algunes persones, fins i tot esnob. La revolució cubana és avui un pedàs; un pul·lòver del Che

Guevara. A Espanya veig assemblees de barri que s'aturen perquè no funciona el MacOs. N'hi ha prou a comprar pastilles contra el dolor aliè, o fer un "m'agrada" a una foto d'un nen africà. Com a creador, crec que la veritable revolució està en la imatge que donem, i en la capacitat de generar aparençes; m'interessa molt la idea de l'objecte absent o amagat.

No fas servir taller, i la teva font d'inspiració són les persones del carrer i el que t'expliquen.

M'interessen les conseqüències de la política o l'economia en la ment de les persones. A la universitat em preguntaven quins llibres llegia per arribar a les conclusions dels meus treballs, i realment se m'han acudit més coses conversant en un bar amb treballadors avorrits, prenent rom, que llegint-me un llibre a casa. Aquí he canviat la meua manera d'acostar-me a les persones, en tant que sóc un estranger que observa una societat colpejada per la crisi. Fa temps que em passa pel cap crear una empresa on els treballadors es dediquen a buscar feina, amb l'objectiu de trobar mensualment una mitjana de 300 negacions, és a dir, una fàbrica de rebutjos. ■

ADRIAN MELIS TIME TO RELAX

ADN GALERIA
ENRIC GRANADOS, 49, (BARCELONA)
Fins al 30 de novembre

6
 CULTURA
 24.05.2013

FIRA LOOP MARIA PALAU

Amor boig pel videoart

Barcelona va obrir ahir l'onzena edició de la fira Loop a l'hotel Catalonia Ramblas, a les habitacions del qual 44 galeries presenten fins demà els treballs de videocreació dels talents més consagrats i més prometedors. Loop és una gran pantalla on hi passa de tot

Un 84% de les galeries són de fora. Les de casa, poques, però bones

Art

"Insaciables, sempre volen descobrir coses noves!"

El salvatge procés de transformació de Benidorm de bucòlic poble de pescadors a, diguem-ne, un mini-Manhattan superpoblada de turistes es pot explicar en pesats volums de la història del segle XX o en un divertidíssim vídeo de menys de nou minuts de durada que passen de pressa, massa de pressa, però deixen una profunda petjada emocional i intel·lectual. Un vídeo que, aliat amb l'art, ens transporta a un món imaginatiu i fantasiós —que sí, que de divertit ho és, però, avis important, supura un regust amarg— en què els edificis són organismes vius que creixen com si fossin plantes embogides per les lògiques d'un sol totpoderós que domina els plaers de tota la humanitat. L'artista britànic Rob Carter signa aquesta peça meravellosa que s'estrena a Loop, la fira especialitzada en videoart de Barcelona, que ahir va obrir les portes a col·leccionistes d'arreu. Du per títol *Sun city* i la projecta amb entusiasme l'Stefan Röpke Gallery, de Colònia, en una de les habitacions de l'hotel Catalonia Ramblas, al carrer Pelai (en concret, l'habitació número 40). Un bon consell: gaudixin-la estirats al llit, com si fossin al dormitori de casa, sense manies.

I és que Loop és això: un espai per explorar relaxat i sense presses els diferents camins que convergeixen en el món de la videocreació, un mitjà encara prou jove i tendre per sorprendre sense les cotilles dels patrons i les convencions, però també bregat per alguns visionaris com ara Harun Farocki, un dels noms més adorats pels col·leccionistes amb gust i criteri. Enderiat a investigar els extrems de la innovació tecnològica, Farocki presenta a Loop, sota el guiatge de la galeria Àngels Barcelona, *Parallel*, una peça aparentment senzilla i alhora molt pedagògica d'una nova dimensió d'imatges virtuals que han assolit una simulació tan perfecta de la realitat, de la vida mateixa, que ja anhelens com predir-la i prevenir-la.

Loop es contagia cada any (engany, l'on-

El col·leccionista Jean-Conrad Lemaitre, que presideix el comitè de selecció de Loop, estava ahir eufòric. "Aquest any tenim un 40% de premiers (18 vídeos d'estrena absoluta), que és el que realment busquen els col·leccionistes; són uns insaciables, sempre volen descobrir coses noves!" Lemaitre és el principal culpable que a Loop la major part de la clientela sigui francesa, tot i que diu que cada vegada estan seduïnt més amants de l'art belgues, holandesos, alemanys o suïssos. De totes maneres, Loop cal veure-ho com una inversió a mitjà termini. "Quant a vendes no sempre és un èxit, però et permet fer nous contactes que més endavant aprofites", diu Susanna Corchia, de la galeria ADN. "Loop va marcar un abans i un després al mercat de l'art de Barcelona: mai no ens hauríem pogut imaginar que ens relacionaríem amb gent de tant nivell", exclama Gabriela Moragas, d'Àngels Barcelona.

Els que es mouen pel món saben bé que Loop no té res a envejar a cap altra fira quant a material videoartístic. "Et diria que el millor ho trobes aquí, i això és el que fa fort Loop", assegura Josep Anton Carulla, de la galeria N2. És clar que hi ha qui comença a somiar en uns altres paràmetres de fira: "Si ens ho creiem, Loop ha de créixer. És hora de fer un pas endavant. Fer-la en un hotel planteja limitacions, i ja és cansat. A mi m'agradaria fer instal·lacions de vídeo i aquí no ho puc fer. Pensem-hi tots", recomana Àngels de la Mota, d'Estrany de la Mota.

zè) de les grandeses i les misèries de la nostra era, i sempre amb esperit crític i rebel, si pot ser fent-ne lectures i revisions controvertides. No hi escasseja mai un fort accent polític, cosa que aquest any aporta amb perspicàcia l'artista cubà Adrián Melis a l'habitació que ocupa la galeria ADN. Melis presenta els tres primers capítols d'una sèrie de vídeos sobre *Momentos que marcaron el mundo* —aquest és el títol de la seva obra—, des de la caiguda del mur de Berlín fins a les manifestacions del moviment del 15-M. Ho fa, però, conjugant imatges amb sons d'allò més desconcertants, per sacsejar la nostra percepció de les coses. Per exemple, fa un maridatge d'unes imatges dels edificis més enlluernadors de la nova Xina capitalista amb un àudio d'una cançó sobre el comunisme xinès cantada per Raúl Castro.

Parlant de la Xina, s'estrena a Loop una galeria d'aquest país, Vitamin Creative Space, que curiosament ha apostat per un artista japonès, Koki Tanaka, ni més ni menys que el representant del pavelló nipó a la pròxima Biennial de Venècia. I és que a Loop es parla molt estranger: de les 44 galeries participants, un 84% són de fora. Tot i que això no vol dir de cap de les maneres que el 16% de les galeries nacionals seleccionades siguin convidats de pedra. Tot el contrari.

De les possibilitats més avançades del suport en dona fe l'artista Rubén Grilo, de l'excel·lent planter de la galeria Noguera Blanchard, que en lloc d'un vídeo proposa un *power point* amb personalitat escultòrica (*Be something. Face the screen*) sobre les lleis de *copyright* i l'argücia de Darwin per escodrinyar el comportament humà.

Del concepte de l'art se n'ocupa tot un mestre, Ignasi Aballí, amb la complicitat de la seva galeria, Estrany de la Mota: a *Film projection (Man on wire)*, Aballí ha enregistrat la llum que surt d'un projectador de cinema quan aquest projecta una pel·lícula, concretament *Man on Wire* (2008), un docu-

EL PAIS

CATALUÑA

Las galerías catalanas entregan sus premios unidas frente a la crisis

El premiado Antoni Muntadas fue el gran ausente de la velada

ROBERTA BOSCO | Barcelona | 29 ENE 2013 - 22:51 CET

Archivado en: Antoni Muntadas Ferran Mascarell Antoni Clurana Galerías arte Barcelona Espacios artísticos Comercio arte Cataluña España Arte

Los ganadores de los premios de las galerías, anoche en el Macba. / MASSIMILIANO MINOCCI

Por sexto año consecutivo y pese a las crecientes dificultades financieras, anoche las cuatro asociaciones que agrupan a las galerías de Cataluña volvieron a reunirse en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), en un ambiente de unidad frente a la crisis, para celebrar la Nit del Galerisme y conceder los premios GAC, galardones honoríficos que reconocen la labor en apoyo del galerismo. Delante de más de 230 asistentes y los representantes de las instituciones políticas, el alcalde, Xavier Trias; el consejero de Cultura,

Ferran Mascarell, y el concejal Jaume Ciurana, la conductora del programa televisivo *Miradas 2*, Montse Elias, presentó el acto, durante el cual se repartieron ocho galardones. El único que se conocía con antelación fue el premio para la trayectoria a Antoni Muntadas, gran ausente de la velada, que envió a su amigo, el historiador de arte Antoni Mercader a recogerlo.

En esta edición el jurado, que se enzarzó en un intenso debate, fue integrado por Xavier Antich, filósofo y presidente del patronato de la Fundación Tàpies; Carles Guerra, conservador jefe del Macba; Ana Vallés, directora de la Fundación Sorigué; Elena Vozmediano, crítica; Josep Maria Civit, coleccionista; Jaime Sordo, presidente de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915; y los galeristas Pilar Carbonell de Palma XII, Pepa Quintero, Carme Espinet y Moisés Pérez de Albéniz.

El premio a la galería recayó en Carles Taché, por el valor de inaugurar en esta coyuntura un nuevo espacio vinculado a nuevas propuestas, dirigidas a un público más joven y de menor poder adquisitivo. El coleccionista que obtuvo el 6º premio GAC fue Ernest Ventós, una de las narices más célebres de Europa, que está creando una colección basada en premisas muy singulares, vinculadas al olfato. Anna Maria Guasch recogió el premio a la crítica de arte. La galería Casa Sin Fin, abierta por el editor Julián Rodríguez entre Madrid y Cáceres ha ganado el galardón a la proyección internacional, mientras que al comisariado ha ido a Marta Gili por su labor desde la dirección del centro Jeu de Paume de París. El medio de comunicación premiado por los galeristas ha sido Escleixes de BTV y el artista joven, el cubano Adrián Melis para su muestra *Nuevas estructuras de producción* en la galería ADN de Barcelona, sin duda la de más proyección internacional por lo que atañe a los artistas emergentes.

Lluçia Homs, directora de Promoción de Sectores Culturales del ICUB, recordó que el Ayuntamiento ha abierto una línea de subvenciones, de 120.000 euros, para las galerías que quieran actualizar sus equipos tecnológicos o elementos de rotulación e iluminación. Por su parte, Marta Gustà, directora del Área de Artes Visuales del ICEC, dijo que en 2012 se dispuso de 710.000 euros para facilitar la asistencia a ferias internacionales, de los que 463.000 se repartieron entre galerías de arte.

ABC, 15 de septiembre de 2012/ September 15th, 2012

A la izquierda, en primer plano, detalle del montaje de «Plan de producción de sueños». Bajo estas líneas, «El valor de la ausencia» e imágenes de la serie «Stock» que da título a la muestra

En una línea muy parecida se desarrolla el valor de la ausencia -excusas para ausentarse de su centro laboral- (2009-10), realizada a partir del registro de un montón de llamadas aduciendo los pretextos más variados para no ir al trabajo. El artista ha pagado por cada una de ellas el importe equivalente al descuento que esa falta repercutirá en el salario del trabajador, quien, con su permiso, le deja grabar la llamada telefónica. Hasta la fecha, Melis se ha gastado 60 euros, y el número de horas «excusadas» suma en total un año de trabajo.

Retrato del absurdo

Escuchadas una tras otra frente al plano fijo de lo que podría ser la recepción de cualquier centro de trabajo de la isla, el resultado ofrece una suerte de retrato social del absurdo, el desmoronamiento ético y lo paradójico de los criterios mercantiles artísticos, sí, pero también es un magnífico repertorio de la gracia y la agudeza, de la capacidad de un pueblo para «interpretar» su propia realidad y reinvertirse la historia para escapar de ella.

Entre lo histriónico y lo patético se mueve también el vídeo *Elaboración de 40 piezas rectangulares para la construcción de un piso (2008)*, donde sucesivos planos fijos que nos muestran las instalaciones de una fábrica de ladrillos, parada por ausencia de materias primas, son animados por los ruidos y onomatopeyas de sus trabajadores, quienes durante una jornada entera estuvieron imitando con sus propias voces el ambiente de trabajo y el funcionamiento de las máquinas (motores, la mezcladora de cemento, los camiones...) de un día de trabajo ordinario. Al cabo, Melis plantea también aquí una reflexión sobre el valor y la utilidad, el precio y la plusvalía, lo productivo y lo inútil del trabajo o del arte en un contexto tan particular como el cubano, aunque en su caso nunca aspire a concluir moral o taxativamente la moraleja: le basta con plantear con gracia, no poca impertinencia y notable lirismo el estado de la cuestión.

OSCAR ALONSO MOLINA

ADRIÁN MELIS STOCK *****
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. MAS, Santander. C/ Rubio, 6. Comisario: Salvador Carriero Rebés. Hasta el 23 de septiembre

TRABAJOS FORZADOS

«Stock», en el museo MAS de Santander, reúne las instalaciones más destacadas del cubano Adrián Melis sobre el valor y el sentido del esfuerzo en su país natal

En marzo, el cubano afincado en Barcelona Adrián Melis (1985), realizaba su primera individual en España, en la galería ADN, de donde ha pasado este verano directamente al MAS, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. Un par de exposiciones ha resultado suficiente para que su nombre empiece a llamar la atención de parte de la crítica y el coleccio-

nismo, que, una vez más, apoyan un perfil estándar conocido: joven artista de la isla, que trabaja desde fuera pero se mantiene intensamente vinculado a ella emocional, vital y simbólicamente, y en cuyo trabajo se articula una eficaz mezcla de crítica política, mirada ácida y desencantada hacia la psicología social y la realidad del presente en su país de origen, junto a buenas dosis de lirismo en sus comentarios. De este modo, cada uno de

los proyectos de este graduado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, que ha pasado por la Cátedra de Arte de Conducta, dirigida por Tania Bruguera, enlaza a la perfección con las pautas de toda una generación de artistas cubanos que durante buena parte de los ochenta, pero sobre todo en los años noventa, alcanzaron gran reconocimiento

fuera de sus fronteras dando continuidad a la tradición crítica del conceptual más comprometido que aspira a operar activamente en diferentes contextos sociales, políticos y culturales.

Una mina de oro

Para ello, la peculiar situación del régimen cubano en estos tres órdenes es, evidentemente, un foco inagotable de materiales, experiencias, inspiración y debate que todos ellos han sabido aprovechar.

Valga el caso de su instalación *Plan de producción de sueños para las empresas estatales en Cuba (2010-12)*, donde Melis solicita a más de trescientos funcionarios el registro personal de los sueños tenidos durante las siestas o cabezaditas que se echan en el puesto de trabajo. El resultado son escritos, dibujos, relatos que se guardan individualmente en cajas alineadas y etiquetadas como si de un almacén se tratara. La jornada laboral, a-bocada al aburrimiento de horas muertas y a la desidia, debido tanto a la falta de motivación o

A MELIS LE BASTA CON PLANTEAR CON GRACIA, LIRISMO E IMPERTINENCIA LAS CUESTIONES QUE LE OCUPAN

compromiso como a la ausencia de control y rigor, se transforma así en una suerte de pluriempleo que hace de los restos improductivos de esos trabajadores el resultado de un tiempo de paradójica acti-

vidad poética, al tiempo que el artista abre todo un campo metafórico sobre el «dormido» pueblo cubano y su potencial capacidad para soñar otros mundos alternativos, nuevas utopías.

BARCELONA / SPAIN

Adrian Melis

Galeria ADN

New Production Structures, the first solo exhibition by artist Adrian Melis (Havana, 1985) in Spain, addresses the failures of Cuba's system of production from an artistic perspective. A total of seven works—including installations, photographs, and videos—reflect the paradoxes of an unproductive work environment, as Melis proposes new production mechanisms generated through occasional unproductive states.

For one of the central works in the exhibition, Melis collected for four months the dreams of workers who would fall asleep during working hours in several government centers in Havana and other towns across Cuba. *Plan de Producción de Sueños de las Empresas Estatales de Cuba* (Plan of Production of Dreams in Government-Owned Businesses in Cuba, 2010-2012) shows a total of 300 dreams individually packaged in small wooden boxes. During another period of time, the artist bought the "excuses" workers would offer for not showing up to work. Each excuse was worth the equivalent of the amount of money deducted from the absent worker's monthly salary, so the workers earned the same money whether or not they had gone to work. This later work entitled *El Valor de la Ausencia* (The Value of Absence, 2009-2010) implied 114 collaborators who collectively missed work on several dates until the total days missed added up to 327. Both projects showcase the implausible work dynamic that is unimaginable anywhere else outside the reality of the Island, as they also inscribe Melis' work within the framework of useful, social, and, therefore, political art.

An integral aspect of Melis' projects is the participation of collaborators that contribute to the collective creation of the content; one of the central aspects of that which Nicolas Bourriaud defined as relational art—although, fortunately, not sufficiently central in this Cuban artist's work to be regarded as part of this current. In *Plan de Producción...* the collaborators assume their dreams as a form of production, as they selflessly commit themselves to working with Melis to share and describe the dreams they have during their naps at work. One of the collaborators, Jessica, an economist, shares her thoughts—in dream number 245—about why she sleeps during work: "... most of the time I have nothing to do, so I use the opportunity to take a nap..." Ironically, the result of boredom, lack of interest or incentive—or simply the consequence of feeling tired—300 numbered dreams are transformed into concrete productive performances by these workers, who are otherwise part of a highly unproductive environment, defined by uncommitted attitudes toward the workplace. Unlike other projects in which collaborators do not receive payment, in *El Valor de la Ausencia*, monetary remuneration is established not solely for financial gain but also for symbolic purposes. The project cost 3065,65 Cuban pesos to complete—the equivalent of 127,70 USD. This fact

Adrian Melis. Installation views: *Plan de Producción de Sueños de las Empresas Estatales de Cuba, 2010-2012* (in the background), *The Value of Absence* (on the right), *378,890 m2 Projected* (on the left). Photo: Roberto Ruiz.

somehow reveals the creative methodology behind Melis' projects: to create through the unproductiveness of others; or, in other words, to find positive results in an error. The social dimension attained by both proposals is corroborated by the fact that they occur within, and immediately have a bearing on, the social structure that generates them—independently of the resulting narratives that will eventually be presented to viewers.

Another work in the exhibition that also manages to cleverly address the theme of unproductivity turned productive is the piece entitled *378,890 m2 proyectados* (378,890 m2 Projected, 2012). It consists of the design or mockup of an industrial park rendered with numbers that represent the materials that have not been produced by four construction companies in Cuba during 2011. The fact that it represents the design of an industrial park and not any other kind of construction, sharpens the critical commentary about the notion of progress that Cuba's revolutionary model is based on. On the other hand, the work *Stock* (2012) suggests one reason—among others—behind the unproductive nature of government-owned businesses in Cuba. Twenty or so photographs depict abandoned warehouses and other industrial storage spaces. The title of each image speaks of the amount of materials that have been stolen from there. The paradoxical aspect of this work is that the images were taken by the very employees who ransacked these businesses. In this sense, the inclusion in the exhibition of the video entitled *Aquí Todos Me Cuidan* (Here Everybody Looks after Me, 2007) is quite pertinent. An undercover video shows the director of a business who appears to suffer from

schizophrenia and pretends not to notice the disappearance of materials. The monologue of the director becomes the other side to the story that showcases the connived condescendence and megalomaniacal attitudes found in these levels of power; thus completing the narrative of unproductivity of this exhibition.

I left for last the work that inaugurates the exhibition: *Lote No. 1* (Batch #1, 2012), precisely because it subverts the workings of the other pieces in the show. A work that could very well be the introduction to a new line of artistic inquiry, it presents a container with useless objects including a microwave and an air conditioner. The purpose of the project is to send these objects as scrap metal to Cuba—notwithstanding that by law the island restricts their entrance into the country. In this instance, the project does not include—as it does in other pieces—the participation of collaborators as content of the work. It sets in motion an operation that pretends to disregard a prohibition to the fullest extent, no matter the absurdity of the gesture.

New Structures of Production conceptualizes the contradiction of the Cuban context through interactive and subversive methodologies, solid poetic and generous doses of absurd humor. It is an exhibition that, while not completely able to elude the paradoxes of the current Cuban context, it is associated with themes that are universally understood and experienced. As a whole, the show reaffirms the artistic practice of Adrian Melis, as one of the most interesting works among the young generation of Cuban artists.

El Cultural (El Mundo). 27 abril 2012 / April 27th, 2012.
David G. Torres, "Adrian Melis, Cuba presente"

NUEVAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN.
ADN GALERÍA. Enric Granados, 49.
BARCELONA. Hasta el 12 de mayo.
De 200 a 6.500 euros.

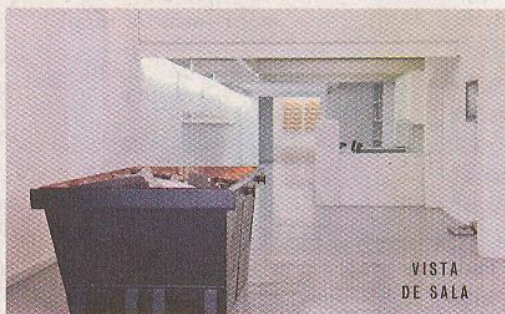
Algunas de las críticas habituales al arte contemporáneo tienen que ver con su supuesta incomprendibilidad. Críticas que se dirigen hacia las retóricas de su definición ejemplificadas en las estrategias del arte conceptual y minimal. Pero justamente desde que artistas como Félix González-Torres usasen esas formas, en su caso, las del minimalismo, para expresar contenidos de índole personal y político, muchos artistas han buscado maneras de usar el arte como una reflexión sobre cuestiones de actualidad. Es el caso de Adrian Melis (La Habana, 1985) y las propuestas que expone en ADN Galería.

Melis comparte el origen cubano de González-Torres, fallecido en 1996, pero es de una ge-

neración mucho más joven, la misma de Wilfredo Prieto con el que tiene en común el interés por la situación en Cuba. Aunque si Prieto es más metafórico y alusivo, Melis recoge y presenta, como un documentalista, retazos de la realidad cubana. Así, este conjunto de piezas se puede dividir en dos: una serie de obras sobre la ineficacia administrativa de la isla ligada a su aislacionismo; y, por otro lado, obras que atienden a la situación del trabajador.

En el primer grupo se incluye *Importaciones, lote N° 1*, una acción que busca cómo subvertir las leyes cubanas. Melis ha acumulado en un contenedor objetos que no está permitido introducir en Cuba (tecnología

Adrián Melis, Cuba presente

inalámbrica). Su intención es desmontarlos y enviarlos a la isla. No sólo intenta buscar un subterfugio legal sino que, más allá, evidencia que el aislacionismo funciona en ambos sentidos. En *378.890 m2 proyectados* muestra la discrepancia entre la construcción proyectada y la real en Cuba. Y en *Momentos que cambiaron el mundo*, la pieza más me-

tafórica, sobre la imagen fija en vídeo de un muro en Cuba superpone el audio de la CNN retransmitiendo la caída del muro de Berlín. *Plan para la producción de sueños para las empresas estatales en Cuba* recoge los sueños de empleados tras quedarse dormidos en el trabajo. Recopilados en cajas de puros, recuerda a alguna obra de Boltanski. Finalmente,

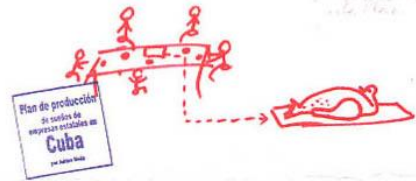
para *El valor de la ausencia* pagó a distintos trabajadores para que diesen excusas por las que no acudir al trabajo. Adrian Melis presenta hechos abiertos en su contradicción (picaresca vs. producción) y, como al importar objetos prohibidos desmontados, busca en los entresijos de una realidad con tendencia a ser simplificada. **DAVID G. TORRES**

c/ Mallorca, 205
 08036 Barcelona
 T. (+34) 93 451 0064
 info@adngaleria.com
 www.adngaleria.com

Le Quotidien de l'Art, 18 Abril 2012 / April 18th, 2012.
 Roxana Azimi, "Zoom sur les jeunes galeries d'Art Brussels"

Adrian Melis, *Plan de production de sueños*, 200 euros chaque rêve, Galerie ADN, Barcelone, stand 3A-42. Cet artiste cubain, dont une vidéo figure dans la collection d'Isabelle et Jean-Conrad Lemaître, a pointé dans sa série « Plan de production de sueños », la non-productivité et l'utilisation impropre du temps de travail dans les entreprises étatiques à Cuba. Ces rêves, réalisés pendant les temps de travail, deviennent une production psychique, un temps actif au service d'un autre employeur, en l'occurrence l'artiste. Le temps du rêve n'est toutefois pas tarifé. Les rêves se matérialisent dans des feuilles de papier, parfois dessinés, conservé dans une boîte en bois.

Plan de producción
 de sueños de
 empresas estatales en
 Cuba
 por Adrian Melis

Cultura | (La Vanguardia) 11 abril 2012 / April 11th, 2012
Imma Prieto, "El paradigma de la evasión"

Adrian Melis

El paradigma de la evasión

Adrian Melis
Nuevas estructuras de producción
GALERIA ADN
BARCELONA

Enric Granados, 49
Tel. 93-451-00-64
www.adngaleria.com
Hasta el 12 de mayo

IMMA PRIETO

Volver al detalle, regresar hacia lo cotidiano para ofrecer desde ese espacio de lo sutil un discurso que apunta de un modo unidireccional a lo verdadero, a lo real. No es poca cosa, al contrario. El trabajo de Adrián Miles se construye desde un saberse y reconocerse parte de una macroestructura que va más allá de su propia experiencia y, a pesar de que ésta se resuelve como parte indisoluble a la obra; el resultado consigue establecer de manera magistral una lectura que abarca a lo colectivo.

Un modo de abordar lo común desde la experiencia personal sin eximir lo político y social.

El discurso no es nuevo, desde las prácticas artísticas originadas en el contexto latinoamericano, incluso el cubano, se están generando una serie de planteamientos que discurren entre el dentro y el fuera, entre el saberse parte de algo que no es y saberse en algo que no permite que seas. Un modo de abordar una identidad que parece esbozarse a retazos. Una proyección interna que apunta hacia una homogeneidad inexistente y otra, externa, que se dirige hacia esa multiplicidad de situaciones, de realidades desiguales. Miles lo tiene claro, parte de un objetivo concreto, se ciñe a situaciones concretas que consigue extrapolar como orden del discurso. Un discurso, a su vez, extensible a otras zonas geográficas, no a otros modos, sino a los modos en los que el individuo, ese otro que alberga identidad en lo periférico de cualquier territorio, subvierte papeles con el fin de proseguir.

Algunas de las piezas que alberga estos días el espacio de la gale-

ría ADN me recuerdan a un pasaje del libro *Inundaciones* de Iván de la Nuez: "En efecto, Berlín no es, al menos, sólo una fiesta. Tampoco para el capitalismo". En cierto modo, aquello a lo que Miles apela es al fraude de los dos grandes sistemas que han gobernado el mundo durante décadas. Capitalismo y comunismo como paradigma del declive social y económico, como estigma de una actitud corrosiva que caracteriza a la gran mayoría de las geografías que conocemos. En *Momentos que marcaron el mundo* Melis sobrepone la imagen fija de una calle de La Habana actual con un archivo audio de la cadena CNN retransmitiendo en directo la caída del muro de Berlín en 1989. Quizá este modo de contraponer presente y pasado sirve como confrontación de dos sistemas ideológicos en los que subyace la grieta del mundo actual. Inevitablemente se piensa en el Berlín de hoy, se piensa también, a medida que avanzamos en el espacio, en la ausencia de criterio, ética y responsabilidad, con nosotros mismos y con los otros. La instalación *Importaciones, lote N°1* cuestiona las normativas de importación a través de señalar el régimen de violación fronterizo e legal. La serie de fotografías *Stock* o el proyecto *El valor de la ausencia* señalan el alienamiento de los trabajadores con respecto al lugar que ocupan. El conjunto permite dilucidar el qué y el cómo de la caída de cualquier sistema actual, a través de una serie de acciones, digámoslo, ingeniosas que desvelan el abismo que existe entre los individuos que forman parte de las múltiples realidades existentes y las estructuras mediante las que las sociedades se construyen. |

Adrian Melis:
"Importaciones,
lote N° 1", 2012
Instalación de
materiales elec-
trónicos e infor-
máticos en
contenedor

ABC Cultural (ABC), 24 marzo 2012 / March 24th, 2012.
Javier Díaz Guardiola, "Me siento una especie de Salvador"
Entrevista con Adrian Melis / Interview with Adrian Melis

«Me siento una especie de salvador»

El jovencísimo artista cubano Adrián Melis celebra en la galería ADN su primera muestra individual en España. Una potente cita en la que el creador revierte lo improductivo en algo útil a través del arte

Es un trabajo poderoso, consistente y nada arrogante. En España se ha dado a conocer poco a poco, en la Bienal de Pontevedra de 2010, en colectivas y en Loop y en ARCO, de la mano de la galería ADN, la misma que ahora celebra su primera

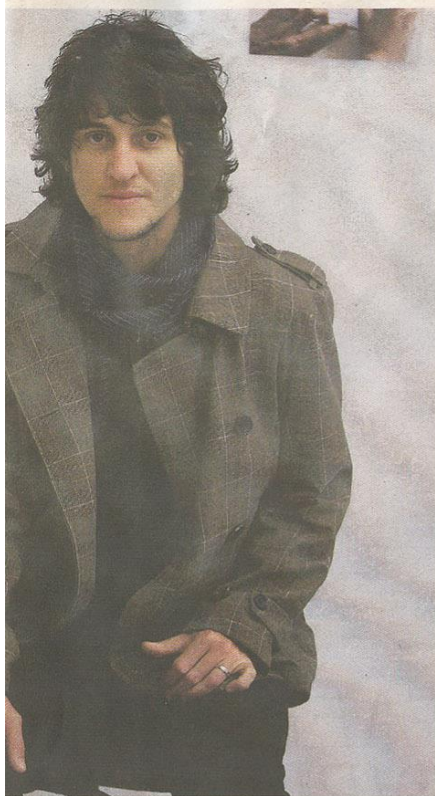
individual. Adrián Melis es un muy joven artista cubano (solo tiene 26 años), pero con un largo recorrido. Su obsesión: colarse en las fallas del sistema y dotar de utilidad a lo que está llamado al fracaso. «Nuevas estructuras de producción». ¿Hacia un nuevo sistema económico? La muestra reúne ocho piezas

desde las que se analiza el sistema socialista cubano para concluir que es un totalmente improductivo. El objetivo era convertir esa improductividad en algo provechoso utilizando el arte. Así, el video *El valor de la ausencia* (2008) parte de un fenómeno muy común en la isla: el de poner una excusa para no ir a trabajar. Yo

compraba la grabación de la llamada que los trabajadores hacían a su centro laboral para justificar su ausencia. Y el precio se correspondía con lo que el Estado les descontaría por su baja. Tengo registradas unas 114 con las que se computa casi un año de tiempo no trabajado. Y el dinero total invertido ha sido de 60 euros.

ABC Cultural (ABC), 24 marzo 2012 / March 24th, 2012

entrevista con Adrian Melis / Interview with Adrian Melis "Me siento una especie de Salvador"

INÉS BAUCCELLS

«Plan de producción de sueños» sigue esa estrategia.

Esa obra parte de otro fenómeno común: que el trabajador se quede dormido en el trabajo, en gran medida, porque no hay nada que hacer. El sentido de la pieza era convertir sus sueños en producción. En seis meses me he hecho con 300, en forma de textos o dibujos en los que sus dueños explican lo que soñaron mientras no trabajaban. A pesar de los cambios que está introduciendo Raúl Castro, en Cuba aún no está instaurada del todo la propiedad privada. Al ser los centros de trabajo de todos, tampoco son de nadie. Y la gente se puede permitir lo que le dé la gana, hasta robar, como se ve en otras piezas (Stock). Eso queda reflejado en *Aquí todo el mundo me cuida*, una grabación con cámara oculta al director de una fábrica de cemento que padece esquizofrenia: a los trabajadores les conviene que así sea para sacar tajada, mientras él, hace la vista gorda para asegurarse su puesto. Hay dos conceptos básicos sobre los que pivotan las pie-

zas: los de valor y utilidad. Resulta curioso que esa utilidad llegue por medio de algo «inútil como el arte. Las ecuaciones económicas de plusvalía, valor y precio de mi obra se basan en mi percepción del arte como algo inútil. El único provecho que puedes sacar de él es estético. Siempre dejo entrever esa dicotomía entre lo que es improductivo y lo que no. Y más que como artista, como ser social y cubano, me planteo sacar un provecho del fatalismo en el que estamos instalados. Para mí, el arte fue el mecanismo ideal para resolver este problema. Y los resultados son hasta vendibles. Entonces, ¿la paradoja es la base de su trabajo o la del sistema que estudia? Lo mío, más que una crítica al sistema, es una respuesta positiva. Para algunos, mi forma de proceder puede resultar irónica. Para otros se basará en la crítica. Pero lo que ofrezco son una especie de fórmulas matemáticas que le podrían servir hasta al mismo sistema. Ahí están los datos de 378.890 m² proyectados, con los resulta-

dos de lo que se habría podido construir si los planes de producción se cumplieran. Y las personas de mis obras son individuos de mi día a día, por lo que me siento identificado con ellos. Mi generación en Cuba es la de la desilusión, el desapego, la falta de compromiso y conciencia colectiva. Me siento una especie de salvador que les revela que lo que les desanima puede tener un sentido.

Los trabajos nacen en un contexto determinado, pero usted vive ahora en España. La mayoría de las obras nacieron como apuntes en Cuba. Aquí llevo dos años y eso me ha proporcionado cierto distanciamiento. Me ha permitido ser más refinado en los resultados. De hecho, me lleva a plantearme cómo las piezas no tienen una única lectura. Esta es mi primera exposición en España y me sirve para cerrar un ciclo. Me interesa mucho la foto y el tema laboral, algo candente aquí. Quiero aportar mi visión como extranjero.

Su idea de compilación, ¿está más cerca del concepto de colección o del de archivo?

Mis obras beben de ambos. De hecho, su interés radica en que funcionan como archivo que registran un momento en una Cuba comunista que puede desaparecer en pocos años. Tenerlos compilados es lo que les otorga aún más valor. Son piezas ya históricas en el presente, basadas en la memoria aunque sean del hoy.

Formará parte de los actos paralelos de la Bienal de la Habana. ¿Qué lectura se saca en la isla de su obra?

No he llegado nunca al circuito institucional. Creo que no soy amable para el Gobierno. Y, sin embargo, no trabajo con la política, aunque mis obras puedan tener esa lectura. La pieza de las aquí reunidas que más podría considerarse así tal vez sería la de las excusas, porque estoy incidiendo directamente en el sistema: Si con 60 euros he logrado esto, imagínate lo que se podría conseguir con una producción mayor. Y la gente que ha visto mi trabajo en Cuba lo ha recibido estupefactamente porque facilita una rápida identificación. Es el día a día de muchas personas.

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA

ADRIÁN MELIS NUEVAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Galería ADN, Barcelona. C/ Enrique Granados, 49. <http://www.adngaleria.com/>. Hasta el 2 de mayo

ABC cultural
SÁBADO, 24 DE MARZO DE 2012
abc.es 25

LA AUDICIÓN VISUAL DEL MUNDO

Detalle de la proyección de Ryoji Ikeda

Uno de los logros de John Cage fue la apertura de la percepción humana a nuevos límites, más allá de la propia música. Cuando presentó en 1952 su libro *Silence* y su famosa pieza insonora 4'33", la sencillez de sus ideas descontextualizó -no sin polémicas- el impacto de los elementos musicales, como hicieron también Pierre Schaeffer, Henri Pousseur y los adalides de la música concreta. Hoy los grandes de la música electrónica *minimal*, como el japonés Ryoji Ikeda (1966), centran su trabajo en otros aspectos esenciales del sonido, nutriendose de la luz y la precisión tecnológica para replantear aquellos términos, romper cotas y mantener vivo el interés por plantear una audición visual del mundo.

Complicidad esencial

En los últimos quince años, Ikeda ha destacado como uno de los artistas que mejor funden los fenómenos físicos y los conceptos matemáticos en sus conocidas *performances* e instalaciones, donde la complicidad del espectador es esencial. Desde 2006, sus aclamados conciertos audiovisuales *Datamatics* combinan materia, tiempo y espacio a través de códigos de *software* y panorámicas espectaculares. Esos planteamientos son el eje de la exposición que ahora presenta LABoral, nueva versión de aquellas transformaciones y visualizaciones sonoras que ya había presentado en Asia, Europa y Sudamérica. La Sala Plataforma del centro gijonés alberga esta obra envolvente y dinámica.

En estos días, LABoral cumple cinco años, con ánimo

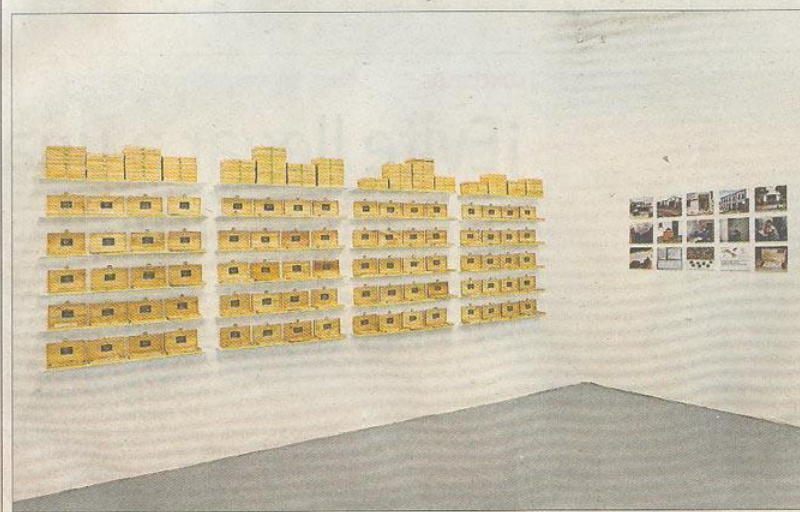
de vincularse más y mejor que antaño a la producción y la formación. En su programación se ha mermeado la actividad expositiva que, sin embargo, logra conexiones más claras con el público. Pese a la complejidad compositiva de *Data. tecture*, este trabajo de Ikeda logra su objetivo, desafiando las miradas sutil y eficazmente. Cinco proyectos, ubicados a nueve metros de altura, envían sobre los doscientos m² de linóleo del suelo una secuencia cíclica de estímulos sonoros y visuales que, sin alardes ni excesos dogmáticos, estimulan nuestros umbrales de percepción.

Hay aquí una gran cantidad de datos científicos (códigos del genoma humano, coordenadas astronómicas, estructuras moleculares de proteínas, computaciones...) pero la megalomanía documental no es en absoluto la esencia de la pieza. No es necesario desarrollar un máster tecnológico para entender la propuesta, ni hay que superar abigarrados planteamientos didácticos, ni adornar la sala con absurdos decorados efímeros. Basta con detenerse unos minutos a mirar y escuchar, descalzarse y caminar, disfrutando su intensa fuerza escenográfica.

ÁNGEL A. RODRÍGUEZ

RYOJI IKEDA DATA.TECTURE [5SXGA+VERSION] ★★★★★ LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón. C/ Los Prados, 121. Hasta el 30 de diciembre

Dinero (La Vanguardia), 18 marzo 2012 / March 18th, 2012
Felipe de Guevara, "Dilema, paradoja"

EXPOSICIONES

Dilema, paradoja

Felipe de Guevara

Dilema o paradoja es lo que plantea esta primera individual de Adrián Melis: *Nuevas estructuras de producción*, hasta el 12 de mayo. Melis (La Habana 1985) se inicia en Cuba, con impronta conceptual clara, y se radica en Barcelona.

Instalaciones, fotografías, vídeos, que cuestionan los modos de producción, el sistema de su país, con crítica no exenta de ensoñación, mostrada en países capitalistas donde el sistema opuesto hace aguas, incitando a los totalitarios y su séquito. Debate y analiza las importaciones, los

materiales y su robo, el ausentismo y sus excusas, la jornada laboral y los sueños que genera y un video soberbio, *Momentos que marcaron el mundo*: con la imagen sorda de un muro habanero.

Melis explica y critica, abriendo ventanas del pensamiento mágico. Deja claro que el arte no es ciencia, que la estética exige una profunda subjetividad que llega donde no alcanza la ideología.

'PLAN DE PRODUCCIÓN DE SUEÑOS...' Adrián Melis. Instalación de cajas y fotos.

ADN Galería, Barcelona.
Precios: Entre **200 y 4.500 euros**
Tel. 93-451-00-64

Bonart, Marzo 2012 / March 2012

Adrian Melis i les noves estructures

Galeria ADN

Barcelona

Noves estructures de producció és la primera mostra individual de l'artista cubà a la galeria ADN. Directament influït per les condicions de vida a Cuba i per la seva pròpia experiència com a expatriat voluntari a l'Estat espanyol, Melis explora els marcs rígids de les estructures sociopolítiques.

A *Noves estructures de producció*, Adrian Melis evidencia les posicions antagòniques entre productivitat i improductivitat, presència i absència, planificació i força laboral.

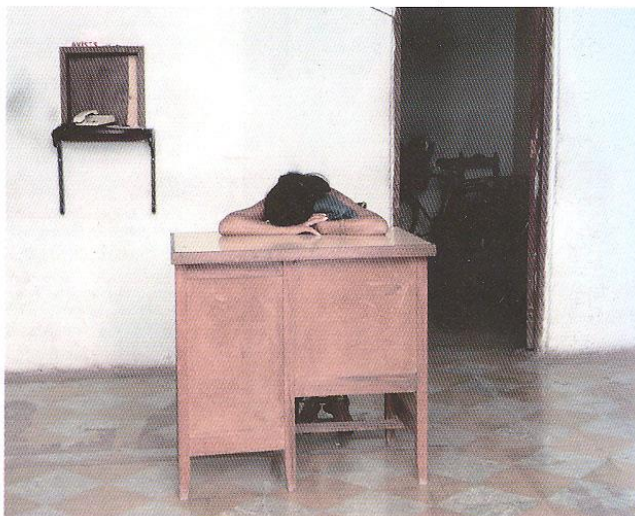
Els projectes presentats a ADN són

Importacions, lot N. 1; Pla de producció de somnis per a les empreses estatals a Cuba, El valor de l'absència i Aquí tothom em cuida.

A *Importacions, lot N. 1*, Melis es proposa, gràcies a la complicitat de persones que viatgen a Cuba, enviar uns objectes tecnològics triturats. Inutilitzables, els artefactes deixen d'inscriure's en les normatives que regulen la circulació del material informàtic/electrodomèstic. Paradoxalment, en perdre la seva funcionalitat, adquireixen un altre valor d'ús i es tornen productius d'una altra manera, com a material reciclable. Un altre treball, *El valor de l'absència*, descriu com l'evasió laboral pot reportar beneficis. El treballador ha estat remunerat per la seva prestació amb una quantitat de diners proporcional a l'import descomptat per l'absentisme. Aquí, la voluntat de faltar a la feina també genera una resposta creativa remunerada.

Les motivacions fonamentals dels treballs d'Adrian Melis van dirigides, com explica el mateix artista, "a la manca d'interès de les persones cap al treball com a font de guanys. La pèrdua de judicis ètics és una cosa de la qual formo part diàriament en el meu context. Aprofitar-se d'alguna cosa o d'algú per a benefici propi, ser còmplice d'una xarxa en la qual al final quedes fora de perill, són pràctiques socials que aprofito per construir una metàfora".

Adrian Melis.
El valor de l'absència.
2009.

Adrian Melis: El valor de la ausencia, 2009/10.

ADRIAN MELIS

ADN

ENRIC GRANADOS, 49. BARCELONA

2 MARZO AL 12 MAYO

En la instalación *El valor de la ausencia* se registran grabaciones en video de trabajadores que inventan excusas para no ir a trabajar. El trabajador fue pagado por el artista para que no acudiera a trabajar. Faltar en el trabajo genera así una respuesta creativa remunerada. **Adrian Melis** (Cuba, 1985) documenta cómo se da la baja productividad en las industrias estatales de Cuba y la alta permisividad frente al absentismo laboral. Cuestiona el rígido sistema kálfiano de normas y regulaciones de la vieja escuela comunista frente a una realidad social y cultural altamente relajada y permisiva. Melis desarrolla una fina ironía en su obra. A través de la intervención social y el documento pone de relieve su desacuerdo en los planos económico y político de la Cuba actual. Es un ataque a los sistemas en los márgenes desde una posición en los márgenes. Aunque visto bajo la perspectiva de aparato estatal cubano, se trataría más bien de un boicot subversivo contra la economía planificada de su país. Adrian Melis expone ahora en el Eixample, para entretener en su tiempo de ocio a las clases acomodadas de la burguesía barcelonesa. x.c.

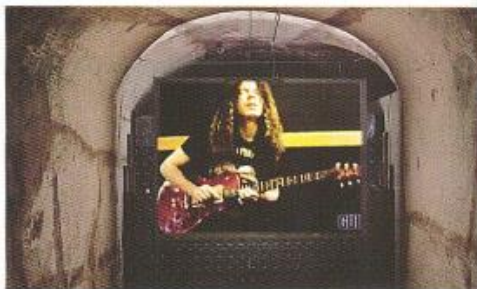
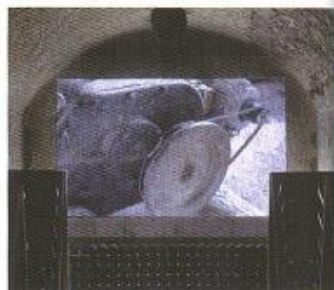
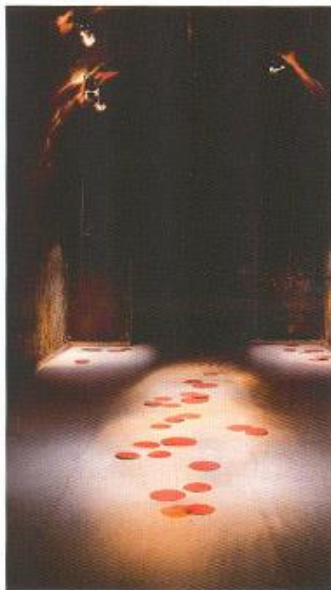
83

C
A
S
T
I
L
L
A

Y

L
E
Ó
N
/
C
A
T
A
L
U
Ñ
A

La Fabrique Sonore. Expérience Pommery #9, Beaux Arts éditions,
Novembre 2011 / November 2011
Judicaël Lavrador, "Bruits de fond / Noise from the basement"

De gauche à droite et de haut en bas
Dominique Blais, *Sans titre, les Disques rouges*, 2011 (galerie Buren) • Pierre Bastion, *Paper Organs*, 2011 (escalier des caves) • Adrian Melis, *The Making of Forty Rectangular Pieces for a Floor Construction*, 2008 (galerie Bristol) • Roman Signer, *Table avec bouteille*, 2011 (galerie Manchester) • Cory Arcangel, *Paganini Caprice n° 5*, 2011 (craybre 14) • Florian Pugnare et David Raffini, *Sans titre*, 2011 (galerie Buren).

cymbales au ras du sol et retrouver l'aspect minéral des caves avec l'œuvre de Dominique Blais. « La Fabrique sonore » roule ensuite à tombeau ouvert, droit devant, en ligne droite. Pierre-Laurent Cassière lance un rayon bleu fulgurant et bouillonnant, Roman Signer une boule jaune bondissante... jusqu'à l'alarme réduite au silence, privée d'oxygène sous son caisson, dont Michel de Broin a équipé les lieux, pas loin de ressembler du coup à une espèce de sous-marin. Surtout si, prenant à gauche, on tombe sur cette installation câline et liquide, *Onubulation*, dont les reflets électriques vous bercent. Voilà: l'exposition devient une berceuse. Mais vous avez toujours la tête sous l'eau, ou plutôt sous le champagne. Deux jeunes artistes déversent depuis une sorte d'immense cloche aux parois alvéolaires une douche sonore de bulles effervescentes. Et l'interminable coup de gong électro et kaléidoscopique qui résonne juste derrière ne vous sorti aucunement de votre torpeur. Les caves sont plus humides que jamais, comme plus chaudes aussi. Cette séquence-là en a fait une plage

cymbals on the ground and rediscover the mineral aspect of the cellars. Then "La Fabrique sonore" drives at breakneck space, dead ahead, straight on. Pierre-Laurent Cassière launches a dazzling, humming blue ray, Roman Signer, a bouncing yellow ball... as far as the alarm reduced to silence, deprived of oxygen under its caisson, which Michel de Broin has fitted the place with, and that then comes close to resembling a kind of submarine. Especially if, taking a left turn, you come across the cosy, liquid installation, *Onubulation*, whose electrical reflections gently rock you like a baby. Thus, the exhibition becomes a lullaby. But you still have your head under the water, or, rather, in the champagne. Two young artists serve a sound shower of effervescent bubbles from a kind of immense bell with cellular walls. Furthermore, the interminable tolling of the electronic and kaleidoscopic Gong, resonating just behind you does nothing to bring you out of you state of torpor. The cellars are now more humid than ever, and hotter too. This part of the exhibition forms a kind of Saint-Trop' beach atmosphere, invaded in summer

Edición digital | ARTE

How to work (more for) less

Kunsthalle Basel, del 12 de junio al 21 de agosto.

Resultados:

ELCULTURAL.es | Publicado el 24/06/2011

Fue una de las citas importantes de la semana del arte en Basilea. Esta exposición colectiva explora el funcionamiento del motor que mueve las ideas artísticas y los escenarios en que éstas se gestan.

How to work (more for) less es la continuación de la exposición *How to Work*, que tuvo lugar en la Kunsthalle durante la primavera de este año. Pero su título no era inicialmente ese. Una de las artistas participantes en la exposición decidió que una de sus aportaciones sería modificar levemente el título de la muestra, añadir "(more for)" al anterior y transformar así su sentido. En vez de preguntarnos "¿cómo trabajar menos?", la artista Adriana Lara propone que averigüemos "cómo trabajar más por menos".

¿Cómo hemos de interpretar este giro? La exposición anterior, formada por los mismos artistas que componen la actual con la excepción de Judith Hopf y Pedro Wirz, que se han unido a esta última, examinaba los diferentes modelos de producción posibles en el contexto del arte contemporáneo. Se detenía ante la práctica solitaria en el estudio, ante la apropiación, ante el delegar en terceras personas... Se hacía así referencia a diferentes momentos de la historia del arte del siglo XX, algo que es muy habitual en la programación a la que nos tiene habituados el director de la Kunsthalle, el polaco Adam Szymczyk.

Una de las cuestiones que sobrevuelan *How to work (more for) less* es la creciente dificultad que entraña ser original por la sobreproducción que caracteriza nuestro tiempo. Dice Adriana Lara que la sola idea de querer "trabajar menos" implica un esfuerzo extra para alcanzar cierta originalidad y lograr trascender el tedio. Los trabajos que integran esta exposición son variaciones sobre aquéllos que formaron parte de la anterior, algunas obras se han expandido y otras se ha reducido en su esencia formal (que no conceptual). Todos los artistas bordean la treintena a excepción de Judith Hopf, nacida en 1969, o Pratchaya Phinthong, del 74, y en sus trabajos se observa la impronta indeleble del arte conceptual, revisado y subvertido de mil modos distintos pues, como se sabe, visitar el arte de los sesenta y setenta se ha convertido en una de las estrategias señeras entre las jóvenes generaciones de artistas.

Arranca la muestra con el trabajo mordaz de **Adrian Melis**, otro artista procedente de la riquísima cantera cubana. Se trata de una elucubración irónica en torno al absentismo laboral en su país. La pieza consiste en un registro de situaciones en las que los trabajadores plantean excusas para no ir a trabajar. Las llamadas telefónicas son documentadas y debidamente remuneradas con el salario que percibirían ese día y que dejan de percibir para realizar el trabajo artístico. No hace falta decir que el concepto importante que aquí se plantea no es otro que el del valor. El tailandés Pratchaya Phinthong presenta una pieza titulada *What I learned I no longer know; the Little O still know, I guessed*, un bloque de billetes de Zimbabwe reminiscente de los trabajos de Carl Andre, esto es, físicamente rotundos, pero que no tienen valor alguno. **El artista intercambió 5.000 € procedentes de sus propias ventas por billetes zimbabwos que habían quedado en desuso por la inflación reinante en el país africano.**

Vista de la instalación de Tobias Ka (more for) less.

Evolution, de Marco Brambilla, recrea una satírica historia de la humanidad combinando fragmentos de más de 400 películas.

El videoarte mira a la realidad

La feria Loop inaugura su edición más concurrida con 42 galerías

ROBERTA BOSCO, Barcelona

En 1558 Pieter Bruegel dibujó con pluma y tinta marrón su interpretación de los siete pecados capitales, siete universos fantásticos poblados por seres humanos, demonios, criaturas híbridas y arquitecturas imposibles. En 2010 Antoine Roegiers empezó a redibujar todos los componentes de estos dibujos para crear una animación audiovisual con gran profundidad espacial, que permitiera al espectador penetrar en el mundo de Bruegel. La obra, que se presenta en la galería suiza Guy Bärtschi, es uno de los estrenos mundiales de la feria de videoarte Loop, que abrió ayer en el Hotel Catalonia Ramblas su 9ª edición, con 42 galerías de 13 países y obras con precios entre los 2.800 y los 60.000 euros.

Quizá sea un signo de los tiempos, pero es el único vídeo de animación propiamente dicha, junto con *Les Ventres*, una crítica del capitalismo corporativista de Philippe Grammaticopoulos (Anita Beckers, Fráncfort), dibujada con un estilo que remite a los diseñadores satíricos alemanes de la década de 1930. El resto, de una forma u otra, se basan en la realidad, en muchos casos intervenida, manipulada y modificada, pero realidad al fin y al cabo. Incluso las caleidoscópicas imágenes abstractas de los vídeos de Nick Crowe (Ceri Hand, Liverpool) y Andrea Bátorfi (N2) son fruto de las grabaciones desdobladas y sobrepuestas del desmantelamiento de un puente en Berlín y de los bosques alrededor del Danubio, respectivamente.

La herencia del documental planea sobre toda la feria, multiplicándose en propuestas que van desde la relación entre hombre y arquitectura de *Levittown* de Jordi Colomer (Meessen de Clercq, Bruselas), hasta la reconstrucción vocal por los propios obreros de los ruidos que produce una fábrica de ladrillos, como banda sonora de una fábrica sin materias primas para trabajar,

del cubano **Adrian Melis** (ADN).

Cierta austeridad se percibe también en el planteamiento espacial de la feria, abierta hasta el sábado. Por primera vez, los directores, Lluçia Homís, Carles Duran y Emilio Álvarez, han restringido la participación a un artista y vi-

deo por habitación, eliminando las proyecciones en los baños. Las instalaciones han desaparecido y, casi como un nostálgico recuerdo de otros tiempos, queda el traje de astronauta que Alicia Franis (Estrany-de la Mota) llevó durante una célebre *performance* reali-

zada por las calles de Nueva York, que se proyecta en vídeo.

Los soportes alternativos vuelven a dejar paso a las pantallas de toda la vida y prácticamente no se aprecia ningún alarde de creatividad en los montajes. Lo más atípico resulta la pieza inédita de Mi-

chael Snow (Ángels), que se propone replantear la condición del espectador, enfrentándole a una proyección en el suelo de una carretera en movimiento permanente. Las técnicas 3D, que se anunciaban como la gran novedad de la creación audiovisual, brillan por su ausencia, excluyendo el hipnótico y fascinante *Evolution* de Marco Brambilla (Christopher Grimes, Los Ángeles), que recrea una satírica historia de la humanidad combinando fragmentos de más de 400 películas.

A pesar de la crisis, esta es la edición más concurrida de Loop. "Una prueba más de que la excelencia y la especialización son las características idóneas para esta coyuntura", asegura Homís. Esta opinión es compartida por la asociación de Galerías Independientes de Cataluña (GIC), que ha aprovechado la inauguración de Loop para enviar a los agentes de la política cultural catalana una carta abierta en la que expresan su preocupación por los planes de futuro de los candidatos a la concejalía de cultura de Barcelona.

"Todos coinciden en priorizar la creación de una gran feria, que pondría Barcelona en el mapa del arte contemporáneo internacional, cuando la debilidad del sector y del coleccionismo indica que no tendría ninguna garantía de futuro", dice la carta, que invita a los políticos "a mirar lo que tienen bajo sus narices", es decir, potenciar un entramado de artistas, galerías, centros de producción y exposición, comisarios y escuelas, que languisce por falta de financiación, apoyo y estructura.

La feria Loop de videoarte esquiva la crisis

Galeristas y coleccionistas se dan cita en una edición con un 25% de 'premières'

LETICIA BLANCO / Barcelona

Por noveno año, Barcelona aspira a convertirse en el epicentro mundial de la creación de videoarte gracias al festival Loop. Una evento imprescindible tanto para aficionados —que pueden disfrutar de 1.000 piezas de cine y vídeo en 150 espacios repartidos por toda la ciudad dentro del festival *Screen from Barcelona*— como para profesionales del sector, léase galeristas, artistas y coleccionistas, en la Feria Loop.

La cita es en el céntrico Hotel Catalonia Ramblas, que desde ayer y hasta el sábado acoge la que promete ser la edición más concurrida de su historia: 42 galerías de 13 países y un total de 46 artistas se con-

puedan tomarle el pulso a las últimas tendencias del género. Un ejemplo: ayer, el comisario de audiovisuales de la Tate Modern de Londres, Stuart Comer, protagonizó una concurrenciosa mesa redonda sobre los retos del vídeo ante la difusión en internet. La asignatura pendiente: que Loop acoga el máximo número de estrenos. En esta edición, una cuarta parte de las obras son *premières* absolutas. «La idea es que el visitante vea aquí piezas que luego se encuentre en la Bienal de Venecia o en otros museos», especifica Homs.

Resulta difícil establecer una dirección hacia la que se dirige el videoarte. En Loop hay de todo: piezas experimentales, otras que rozan lo documental, algunas de discurso comprometido, otras juegan a la pirueta artística y, como siempre, las hay que caminan por el terreno de lo indiscutible. Pero si algo queda claro tras echar un vistazo a las obras es que hay más individualidad que nunca. «Es un buen momento para el videoarte, hay muy buenos coleccionistas que sólo compran vídeo», comentaba ayer Toni Tàpies. «Aunque, como en tantas cosas, vamos un pelín retrasados. Hay que ponerse las pilas», opina.

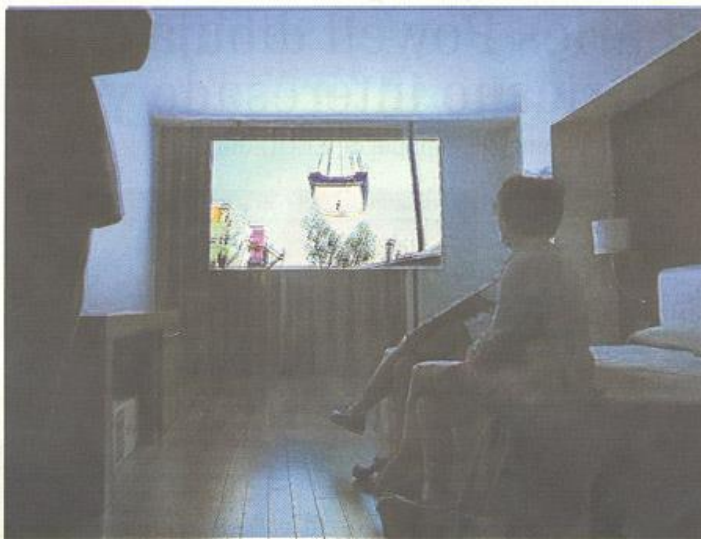
La galería ADN presenta un vídeo del joven **Adrian Melis** (La Habana, 1985), recientemente instalado en Barcelona. Melis se ha dedicado a grabar las instalaciones de una fábrica cubana paralizada por la falta de materiales a la que cada día acuden, pese a lo absurdo que pueda parecer, todos sus obreros. En el vídeo se observa la maquinaria, completamente inmóvil, y de fondo se oye un «coro de operarios» imitando con sus propias voces los ruidos que se escucharían si la fábrica estuviera en marcha. Una visión divertida y algo irónica sobre los problemas y las paradojas del sistema económico de la isla.

Nia Burks retrata a adolescentes adictos a los videojuegos en 'Angry Gamers'

Toni Tàpies: «Es un buen momento, hay coleccionistas que sólo compran vídeo»

centran en la planta baja del hotel. «Lo normal es que con la crisis hubiéramos bajado, pero tenemos más participación que nunca», explicaba ayer Lucía Homs, uno de sus directores. Y eso que Loop ve con buenos ojos una nueva moda, la de limitar el número de galerías. Una tendencia, la de reducir los participantes, que crece en popularidad (la feria *Independent de Nueva York*, por ejemplo, sólo reúne a 30 exclusivas galerías).

Cifras al margen, la feria quiere consolidarse como punto de encuentro en el que los profesionales

Una de las habitaciones del Hotel Catalonia donde se ha instalado la feria de videoarte. / DOMÈNEC UMBERT

Entre los trabajos más hipnotizantes destaca el del cántabro Juan López (de la galería La Fábrica), que durante un mes intervino las cuatro paredes y el suelo de un gran espacio en el que plasmó, con vinilos, el funcionamiento de una rotativa. El vídeo captura el virtuosismo y la complejidad del proyecto en modo *rewind* y resulta de lo más bello.

La galería berlinesa Art Claims Impulse propone el interesante trabajo de Nia Burks (Richmond, EE.UU., 1984), que en *Angry Gamers* indaga en cómo los nuevos medios (en este caso, los videojuegos de temática bélica) afectan al comportamiento de los adolescentes. Burks ha editado varios vídeos encontrados en YouTube en los que aparecen jóvenes algo transformados por la intensidad y la violencia del juego virtual. Observar la reacción de un niño de 10 años al que su madre, videocámara en mano, le dice que es hora de ir a cenar (y que esa noche toca atún) es un testimonio de lo más sobrecogedor.

La odisea como astronauta recién aterrizada en Nueva York de Alicia Framis se puede ver en el espacio que comparten las galerías Estrany de la Mota y Helga de Alvear. La nota curiosa: el traje de astronauta soviético de 17.000 euros que lució Framis en su periplo está expuesto.

Brook traerá a BCN su 'Flauta mágica'

Presentará dentro del festival Grec su visión desmitificadora de la ópera

Barcelona

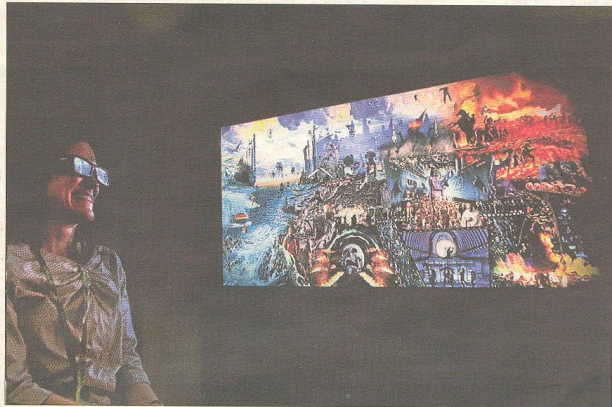
Podada de lo somero, como un jardín japonés adornado de bambú, es *La flauta mágica* que ha realizado Peter Brook para su compañía habitual, la francesa Théâtre des Bouffes du Nord. La pieza operística que actualmente se puede ver en los Teatros del Canal de Madrid, dentro de la programación del Festival de Otoño, será uno de los espectáculos estrella del próximo Grec de Barcelona, que abrirá sus puertas el próximo 17 de junio con *La muntanya al teu voltant*, un espectáculo coreográfico de Cesc Gelabert.

Peter Brook, acompañado por el compositor Franck Karwczky y la adaptadora Marie-Hélène Estienne, ha pergeñado una visión desmitificadora de una de las obras más famosas compuestas por Mozart. En el escenario

—como casi siempre, casi vacío—, sólo una alfombra, unos tallos de bambú, un piano y unos actores descalzos que cantan en alemán e interpretan el texto en francés.

Con esta propuesta, Brook ha intentado liberar *La flauta mágica* de su pesada carga simbólica y, en su lugar, ha apostado por la esencia lúdica de un compositor joven y en plenitud cuya obra es tomada como punto de partida, y no de llegada, permitiendo a sus intérpretes experimentar, improvisar, descubrir y, en definitiva, jugar, lo que supone acercarse a la esencia del teatro.

El festival, que aún no ha presentado su programación, contará también con la presencia del director de origen libanés Wajdi Mouawad que estrenará *Des femmes/De les dones*, una trilogía de tragedias de Sófocles.

Evolution (Megaplex), de Marco Brambilla, en Christopher Grimes Gallery

MAITE CRUZ

La realidad se impone también en el videoarte

La feria Loop abre su puertas en el Catalonia Ramblas

TERESA SESÉ
Barcelona

El orgullo, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, la avaricia y la ira. Los siete pecados capitales dibujados con pluma y tinta marrón por Pieter Brueghel en 1558 han inspirado al artista belga Antoine Roegiers un vídeo, *Les 7 péchés capitaux*, que atrapa por las solapas e invita a vivir desde dentro ese mundo excesivo de criaturas delirantes. El trabajo, de un resuelto magnetismo, puede contemplarse hoy y mañana en el hotel Catalonia Ramblas y es la excepción de un panorama según el cual los videoartistas habrían renunciado en masa a la creación de nuevas imágenes —ya sea de animación o digitales— y preferirían jugar con las ya existentes o tomarlas directamente de la realidad. Eso, al menos, es lo que se deduce de una visita apresurada a la feria Loop, que en su 9.ª edición bate récords, tanto en número de participantes (42 galerías) como de estrenos absolutos (10).

¿Y bien? Los videocreadores atrapan las imágenes del cine, las ciudades, lugares remotos como la Antártida, YouTube (*Angry Gamers*, de Nia Burks: un estremecedor retablo de adolescentes poseídos en pleno juego) o incluso de Google Maps. Esto último es lo que han hecho Marcus Gossolt y Johannes M. Hedinger, posiblemente los primeros artistas de land art que, en lugar de intervenir directamente en el paisaje, lo hacen en las imágenes tomadas por el satélite... Y, en fin, la televisión, medio del que Marie Voigner extrae centenares de periodistas y cámaras, con los que arma una feróz coreografía sobre la desmesura a partir de la atención mediática que despertó el caso del monstruo de Amstetten.

En las primeras horas, la pun-

tuación media de los visitantes era de notable alto. Una de las habituales de la feria desde sus primeros pasos, la coleccionista belga Galia Dairzilai, aseguraba que se trata de la mejor edición y que "al menos dos terceras partes de los trabajos son espectaculares". Uno de ellos, sin duda, es el de Willie Doherty, en Moisés Pérez de Albeniz, un vídeo en el que el nominado al último Turner filma el flujo del río Segura y los cambios de luz a lo largo del día y la noche. Su precio, 60.000 euros, lo si-

túa en el puesto de cabeza de los vídeos más caros. En el lado opuesto se encuentra el cubano Adrián Melis, en la barcelonesa ADN, con *Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso* (2.800 euros). Melis hace alarde de una singular poética para mostrar los periodos de inactividad a los que se ven obligadas muchas fábricas cubanas por la escasez de materiales; el artista muestra la quietud total de la maquinaria mientras de fondo se escuchan sonidos guturales de los propios trabajadores que imitan el ruido como si estuvieran funcionando. El precio medio, que, como recuerda Lucía Homs, uno de sus directores, crece año tras año, se sitúa en torno a los 11.000 euros.

¿Las estrellas? Por supuesto hay habitaciones que es mejor no perderse. En Angels Barcelona, el gran Michael Snow juega con nuestra percepción mediante imágenes de un campo

Las tres dimensiones de Brambilla

■ Una de las joyas indiscutibles de este Loop se encuentra en la penumbra de la galería Christopher Grimes, de Santa Mónica, y su autor es el artista y también cineasta italiano Marco Brambilla, que presenta el primer vídeo en 3D. *Evolution (Megaplex)* requiere para su visión de unas sofisticadas gafas y unos ojos bien abiertos. El resultado es deslumbrante. Brambilla recoge centenares de escenas de películas de Hollywood, con las que construye, a modo de collage en tres dimensiones, una suerte de teatro apocalíptico de la historia de la humanidad cuya banda sonora sería *Romeo y Julieta* de Chaikovski. Dura apenas tres minutos y medio, pero podría contemplarse durante horas sin tener la sensación de ya visto.

Apenas hay artistas españoles y el precio de los vídeos oscila entre los 2.800 y los 60.000 euros

en movimiento que proyecta sobre el suelo adelante y atrás. En Senda, Eve Sussman & Simon Lee nos sitúan al otro lado de las ventanas aparentemente inmóviles de algunas casas de la antigua URSS, y en Toni Tápies João Onofre bota una embarcación en la pequeña piscina de una residencia de Lisboa. Y en una edición en la que los artistas españoles brillan por su ausencia, vale la pena Alicia Framis (*Estrany-De la Mota* y *Helga de Alvear*), Jordi Colomer (*Meessen de Clercq*) y Juan López (*La Fábrica*).●

El Punt, February 17th, 2011

El Bòlit de Girona inaugura 'Temor i desig de ser devorats', una exposició col·lectiva que qüestiona el sistema de producció essencialment capitalista

Un sistema decadent

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

En plena era marcada per la crisi econòmica i en què es qüestiona a nivell mundial fins a quin punt el capitalisme liberal és el gran triomfador de tots els sistemes imperants, les paraules que va publicar Pier Paolo Pasolini ara fa més de quaranta anys en què alertava sobre "el temor a ser devorats" prenen força i tenen més sentit que mai. Són les mateixes que recorda Rosa Pera, directora del centre d'art contemporani el Bòlit de Girona, en la introducció escrita de l'exposició que avui s'inaugura i que precisament porta per títol *Temor i desig de ser devorats*.

Es tracta d'una mostra que recull el treball de sis artistes que posen en relleu diverses situacions en relació amb el sistema i la seva decadència. L'obsolescència, l'explotació laboral, la improductivitat, l'economia virtual, l'explotació però també l'absentisme laboral són alguns dels episodis reals extrets tant del sistema econòmic global implantat a llocs tan diversos com ara la Xina, Cuba o el Japó com de l'entorn local o de la mateixa ciutat de Girona. Tot plegat, situacions que ratllen sovint l'absurd i la incongruència i que ara es recullen en format artístic-conceptual en aquesta exposició que es desplega en els espais del Bòlit-la-Rambla, Dadespai i Bòlit-

Adrian Melis i Pep Admetlla, ahir, durant la presentació de la nova proposta artística del centre d'art el Bòlit ■ MANEL LLADÓ

Sant Nicolau fins al dia 25 d'abril.

Pel que fa a la Capella de Sant Nicolau, es poden veure les propostes de Luidgi Beltrame -vídeo

Inclou els treballs de Pep Admetlla, Luidgi Beltrame, Marisa González, Ge Jin, Adrian Melis i María Ruido

documental que explora un illot espectral japonès, testimoni de les ruïnes d'una era industrial-; Marisa González -sèrie fotogràfica que recull la invasió pública de la mà d'obra filipina a Hong Kong-; Ge Jin -documental que mostra com uns joves xinesos juguen diàriament a videojocs per guanyar diners virtuals que reventaran per diners reals-; i Adrian Melis -tres accions carregades d'ironia que documenten la improductivitat, l'absència i la passivitat com a remores del sistema comunista imperant a Cuba-.

Pel que fa al Bòlit-la-Rambla, el visitant es trobarà amb propostes que indaguen en la memòria industrial catalana i que exploren l'evolució d'antigues fàbriques del tèxtil en nous complexos per al co-neixement, la investigació tecnològica i les indústries creatives. Concretament, les propostes se centren en els casos de Terrassa i Mataró, en el cas de l'obra recoll de Maria Ruido; i Girona i Salt, amb la de Pep Admetlla.

Enllaçant amb aquestes reflexions des d'una òptica local, Pep Admetlla, em col·laboració amb

l'equip interdisciplinari SpaceGap-architecturesStudio, analitza la situació al territori gironí, a partir de l'antic eix fabril de Girona i Salt, per reflexionar sobre el passat, el present i el futur d'arquitectures com ara les antigues fàbriques Coma Cros o La Marfà.

Una taula rodona (16 de març), un Bòlit Diàlegs (6 d'abril) i una activitat vinculada -la presentació del projecte *Aplicació legal desplaçada#1: reserva fraccionària*, de l'artista Núria Güell- (dia 2 de març) completaran aquesta mostra polièdrica. ■

Balanci i línies d'actuació del Bòlit a Girona

Aprofitant la presència de mitjans durant la presentació de la nova exposició, es va fer entrega d'un comunicat en què es fa balanç dels dos anys d'activitat del Bòlit i les noves línies d'actuació que es preveuen per a l'any 2011. Les xifres recullen que des del 2008 s'han organitzat 12 exposicions, 23 activitats integrades i 7 activitats vinculades donant peu a la implicació de 55.000 usuaris. Entre altres dades, destaca que la programació ha inclòs el treball de 50 artistes catalans (38%), estatals (20%) i internacionals (42%). Més interessants són les propostes del futur més proper del centre d'art. Pel que fa a les exposicions, es desenvoluparan dos projectes expositius d'eix temàtic, a més d'altres propostes expositives de format més reduït. De les noves línies de treball, destaca l'Orbita Bòlit, dirigida a propagar l'activitat del centre més enllà dels espais expositius habituals, cercant implicacions a la ciutat amb propostes especialment educatives i participatives. La primera d'aquestes activitats consistirà en un taller d'arquitectura per a nens i nenes dirigit pel col·lectiu Arquikids, i que tindrà lloc a la botiga de joguines Zeppelin. Bòlit Diàlegs, Bòlit Respon i Bòlit Aperitiu "10 minuts" completaran l'oferta d'activitats del centre.