

Fundación "la Caixa"

Zheng Mahler, *The Master Algorithm* (detalle), 2019. Zheng Mahler © Zheng Mahler

CaixaForum Barcelona

Del 9 de marzo al 19 de junio de 2022

La muestra ahonda en las estrategias del *hack* que artistas contemporáneos adoptan para crear un lenguaje subversivo y poético

CaixaForum Barcelona explora la influencia del *hacking* en el arte

- ***¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del 'hack'*** analiza, más allá de las nuevas tecnologías, el *hack* como acto poético y revolucionario en el arte para subvertir nuestra percepción. Esta forma de lenguaje disidente, integrado en las prácticas artísticas contemporáneas de la muestra, se convierte en una estrategia que actúa como contrapoder de los relatos hegemónicos.
- Entre material audiovisual, fotografía e instalación, la exposición incluye diez piezas de nueve artistas de diferentes generaciones y medios: Elena Asins, Gordon Matta-Clark, Antoni Muntadas, Öyvind Fahlström, Martha Rosler, Zheng Mahler, Eve Sussman, Werker Collective y Grup de Treball. Las obras proceden de las colecciones de arte contemporáneo de la Fundación "la Caixa", del MACBA y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, o han sido cedidas en préstamo por los propios artistas.
- Comisariada por Bárbara Cueto, es la segunda muestra de la actual temporada que se enmarca en la quinta edición de la convocatoria para jóvenes profesionales Apoyo a la creación. Comisart, impulsada por la Fundación "la Caixa".
- La exposición permanecerá abierta en CaixaForum Barcelona del 9 de marzo al 19 de junio de 2022.

¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del hack. Colección Fundación "la Caixa". Apoyo a la creación. Comisart. Fechas: del 9 de marzo al 19 de junio de 2022. **Organización y producción:** Fundación "la Caixa" con la colaboración del MACBA. Museu d'Art Contemporani de Barcelona. **Comisariado:** Bárbara Cueto. **Lugar:** CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

 [@FundlaCaixa](https://twitter.com/FundlaCaixa) [@CaixaForum](https://twitter.com/CaixaForum) [#ComisartCaixaForum](https://twitter.com/ComisartCaixaForum)

Barcelona, 9 de marzo de 2022. La directora de CaixaForum Barcelona, **Mireia Domingo**; la jefa de contenidos de Exposiciones de Arte de la Fundación "la Caixa", **Carla Tarruella**, y la comisaria **Bárbara Cueto** han presentado hoy en CaixaForum Barcelona la exposición ***¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del 'hack'***, en el marco de la convocatoria de la Fundación "la Caixa" Apoyo a la Creación. Comisart. Se trata de la segunda exposición de un ciclo de muestras surgidas de la quinta edición de la convocatoria de Comisart.

En castellano usamos *hack* casi siempre como verbo (jaquear o hackear) y en referencia a nuevas tecnologías, a **formas de infiltrarse de manera no autorizada en un sistema informático**. Pero si lo consideramos más allá de ese contexto, el *hack* es un mecanismo que **puede interrumpir cualquier naturaleza o experiencia**. Un *hack* es, así, una forma de confrontarnos con una realidad alternativa.

¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! La gramática poética del 'hack', organizada por la Fundación "la Caixa" en colaboración con el MACBA y comisariada por Bárbara Cueto, es una exposición que investiga la estrategia del *hacking* como gesto poético y como acto revolucionario. Utilizándolo para **explorar relatos no hegemónicos**, los artistas pueden subvertir la percepción de la realidad y presentar relatos alternativos y disidentes. De este modo, la exposición pretende mostrar lecturas novedosas que presentan **el *hack* como una estrategia emancipadora que actúa como contrapoder de los relatos hegemónicos**.

Esta investigación sobre la poética del *hack* se realiza a partir de una selección de diez obras, entre piezas audiovisuales, fotografías e instalaciones, de nueve artistas, representantes de diferentes generaciones y medios. Los artistas cuyas obras conforman la exposición son: **Elena Asins, Öyvind Fahlström, Zheng Mahler, Antoni Muntadas, Martha Rosler, Eve Sussman, Werker Collective, Gordon Matta-Clark y Grup de Treball**.

La mayoría de las piezas procede de la Colección MACBA y de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", además de un préstamo de la Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, constituido por la obra de Elena Asins, y dos obras que pertenecen a los colectivos de artistas Zheng Mahler y Werker Collective.

El título de la exposición, ***¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas!***, se refiere a un hecho que sucedió en 1903, cuando Guglielmo Marconi presentó por primera vez al

público londinense una transmisión de mensajes de forma inalámbrica. Marconi tenía que enviar un mensaje a la Royal Institution desde Cornualles, a 500 kilómetros de distancia. Pero un rival de Marconi, el inventor Nevil Maskelyne, que estaba más cerca de la institución, se adelantó a la señal y transmitió en morse: «¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas!», además de algunos insultos. Un asistente descifró el mensaje, pero no lo transmitió, de manera que nadie escuchó la intrusión. Días después, el asistente informó de lo que había ocurrido a su jefe, el profesor Fleming, que denunció el hecho definiéndolo de «gamberrismo científico». Este corto mensaje se convirtió en el primer *hack* de la historia.

El *hack* como acto poético

La exposición analiza el *hack* como un acto poético y un gesto político, y la forma en que ese mecanismo se incorpora al lenguaje de las prácticas artísticas contemporáneas. De este modo, el *hack* se convierte en un tipo de comunicación que potencia la ambigüedad poética de los relatos divergentes y **permite construir otros relatos**, nuevas posibilidades, **opciones alternativas** y nuevas formas de acceder a la realidad.

La exposición no propone un circuito preestablecido, sino que invita a los espectadores a dejarse llevar por un terreno que da lugar a una **abundancia de significados e interpretaciones**. Algunas obras se centran en la capacidad mediadora de lo poshumano, como la de **Elena Asins**, pionera del arte cibernético en nuestro país, de la cual se expone un libro basado en un texto que Ludwig Wittgenstein elaboró con códigos virtuales. **Eve Sussman** también explora la gramática del algoritmo con una obra audiovisual que incluye material recogido durante un viaje desde Moscú hasta el mar Caspio y proyectado siguiendo un programa informático que reedita constantemente las secuencias. El colectivo de Hong Kong **Zheng Mahler**, formado por el artista Royce Ng y la antropóloga Daisy Bisenieks, presenta a un personaje, Qiu Hao, en una proyección holográfica que muta, crece y desaparece en nubes de datos.

Otras obras de la exposición representan la poética del relato múltiple, como las dos piezas de **Gordon Matta-Clark** de mediados de los años setenta, que pertenecen a lo que el artista llamaba «anarquitectura». Las obras documentan dos *performances* distintas en las que Matta-Clark cortaba literalmente edificios. En el vídeo *Partición* aparece una casa cortada por la mitad, mientras que las fotografías de *Intersección cónica* documentan el momento en que el

artista hizo un agujero en forma de espiral en un edificio histórico que se iba a demoler con motivo de la construcción del Centre Pompidou de París.

Por otro lado, en la instalación con paneles fotográficos del dúo **Werker Collective**, formado por Marc Roig Blesa y Rogier Delfos, se intercalan imágenes de archivo, revistas, propaganda y archivos de la época soviética que reformulaban el cuerpo del trabajador, de complexiones atléticas y fuertes, con otras fotos de cuerpos no normativos. **Martha Rosler** también utilizó la inserción en *Martha Rosler lee Vogue*, una *videoperformance* en la que aparece leyendo la famosa revista de moda con un discurso inexpresivo, mezclando imágenes de talleres de costura clandestinos de Manhattan. La obra se emitió por primera vez en la Paper Tiger Television americana y se insertó en medio de la programación habitual del canal.

Otro grupo de obras utilizan el *hack* para criticar las políticas de control y la influencia de los medios de comunicación. La obra de **Öyvind Fahlström** es una película de su *performance* de 1966 en la que unos manifestantes llevan por la Quinta Avenida de Nueva York unos carteles con varias fotografías del actor cómico Bob Hope junto a una del líder de la China comunista Mao Tse-Tung. La crítica a los medios de comunicación es uno de los temas fundamentales en la trayectoria de **Antoni Muntadas**, que en su instalación escenifica una especie de rueda de prensa con portadas de periódicos y la televisión. Muntadas también formó parte a principios de los años setenta del colectivo de arte conceptual **Grup de Treball**, junto con Jordi Benito, Manuel Rovira, Carles Santos, Francesc Abad, Antoni Mercader, Alicia Fingerhut, Dorothee Selz y Morera. Entre junio y julio de 1973, el grupo llevó a cabo una acción que consistió en publicar una serie de 27 anuncios en la sección de clasificados del diario *La Vanguardia*, interfiriendo así en la realidad.

El programa Comisart, de la Fundación "la Caixa"

Durante toda la temporada y hasta finales de 2022, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona se consagra a la exhibición de las tres propuestas a cargo de **comisarios emergentes** que han sido seleccionados en este programa. Comisart ofrece a jóvenes profesionales la oportunidad de liderar un comisariado a partir de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" y de la Colección MACBA con la ayuda de profesionales de la entidad y tutores externos. Es también una oportunidad para que comisarios emergentes ofrezcan lecturas innovadoras sobre estos fondos de arte. Además, la entidad ha reforzado recientemente esta iniciativa ampliando el apoyo a la creación

contemporánea y ha desdoblado la convocatoria, de carácter bienal, en una segunda línea de apoyo a la producción de obras de arte, con especial atención a artistas menores de 30 años.

¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas! es la segunda de las exposiciones del ciclo de esta temporada y se inaugura después de [La próxima mutación](#), que se abrió el pasado mes de octubre. La tercera y última exposición del ciclo será [Digerir el mundo donde está](#), que plantea la posibilidad de generar sistemas que permitan despojar la supremacía antropocéntrica para reinventar nuevas formas de vivir. El jurado que ha seleccionado a los comisarios de las tres exposiciones está formado por Diana Guijarro, Antònia M. Perelló, Filipa Ramos y Manuel Segade.

Con esta doble convocatoria, la Fundación "la Caixa" da continuidad a su larga trayectoria de compromiso con nuevos talentos en el ámbito de la cultura, en general, y de las artes visuales, en particular.

Bárbara Cueto, comisaria de la exposición

Bárbara Cueto (Oviedo, Asturias) es comisaria digital en C/O Berlin, una fundación dedicada a la fotografía y los nuevos medios visuales. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gestión Artística por la Universidad de Maastricht, y ha seguido el Appel Curatorial Programme en Ámsterdam. En la actualidad prepara su doctorado en la Universidad de Ámsterdam, donde investiga la tecnología *blockchain* como herramienta de imaginación radical y sus efectos colaterales en el concepto de valor. Ha obtenido distintos galardones y becas, entre ellos, el premio Inéditos para comisarios emergentes en 2017 y la Beca de Comisariado de la Fundación Botín en 2014/2015. Sus proyectos se sitúan en la intersección del arte contemporáneo, las nuevas tecnologías y el activismo. Ha publicado, convocado y comisariado proyectos en un amplio abanico de instituciones internacionales, entre ellas, el Singapore Art Museum; el Van Abbemuseum, en Eindhoven; el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl y el Centro de Cultura Asiática de Gwangju, en Corea del Sur; el Museo de Arte Moderno de Moscú, en el marco de la 6.ª Bienal Internacional de Arte Joven de Moscú; la Marres Huis voor Hedendaagse Cultuur, en Maastricht; La Casa Encendida, en Madrid; el Bétonsalon, en París; el Impakt Festival de Utrecht, y el centro de arte contemporáneo De Appel, en Ámsterdam. Ha sido artista residente en el

Tokyo Wonder Site de Japón; el Rupert, en Lituania, y la Cité Internationale des Arts, en París. En la actualidad, vive y trabaja en Berlín.

OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

ELENA ASINS

Shalom Elechen (Shalom Aleichem) (La paz sea contigo)

1988

Papel. Impresión digital sobre papel continuo.

Libro de 236 hojas de 21 × 30,5 cm cada una

Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Elena Asins irrumpe con códigos virtuales en el espacio expositivo a través de una obra que hace visible, palpable y permanente el léxico digital, que de otra forma sería ininteligible, irrepresentable y transitorio. Esta metáfora visual es un intento inalcanzable de traducir la cadencia y la forma del algoritmo convirtiéndolo en una poesía concreta para la era posdigital.

ÖYVIND FAHLSTRÖM

Mao-Hope March (La marcha de Mao-Hope)

1966

Película de 16 mm transferida a vídeo, b/n, sonido, 4 min 50 s

Director, productor y editor de sonido: Öyvind Fahlström. Cámara y montaje: Alfons Schilling. Entrevistador: Bob Fass

Colección MACBA. Consorcio MACBA

El artista intercepta el espacio público para escenificar una protesta en la Quinta Avenida de Nueva York. En ella, los manifestantes llevan carteles con seis fotografías del cómico norteamericano Bob Hope y una del líder de la China comunista Mao Tse-Tung, entre los que existe una inquietante semejanza. La *performance*, titulada *Mao-Hope March*, se convierte en un ácido comentario sobre las estrategias propagandísticas de culto a las figuras de poder, al intercambiar la imagen del líder político con la de la celebridad en un momento en que la esfera política se empieza a entremezclar con la industria del entretenimiento.

ZHENG MAHLER

The Master Algorithm

2019

Animación 3D, 9 ventiladores holográficos, sonido Bluetooth, 15 min 24 s

Zheng Mahler

Zheng Mahler propone el *hack* como gesto que facilita la especulación para romper con los relatos hegemónicos sobre el progreso económico en China. Para ello, introduce a Qiu Hao, *The Master Algorithm*, en una proyección holográfica que muta, crece y desaparece en nubes de datos que se rematerializan como pesadillas tecno-orientalistas y utopías algorítmicas. A través del lenguaje sincopado de este dios monstruo virtual, los artistas introducen escenarios posibles que imaginan los posibles futuros del sistema de control de crédito social.

ANTONI MUNTADAS

Paraules: la conferència de premsa (Palabras: la conferencia de prensa)

1991-2017

Instalación audiovisual

Dimensiones variables

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

En su instalación *Paraules: la conferència de premsa*, el artista Antoni Muntadas escenifica su constante preocupación por los medios de comunicación y sus mecanismos de control y poder, a través de los cuales se construyen las formas hegemónicas de ver. En este caso, el artista intenta revelar la imposibilidad de la imparcialidad y, a través de esta condición, el continuo sometimiento a merced de las realidades paralelas que habitan en los medios nacionales.

MARTHA ROSLER

Martha Rosler Reads Vogue (Martha Rosler lee Vogue)

1982

Vídeo monocal, color, sonido, 25 min 45 s

Colección MACBA. Depósito del Ayuntamiento de Barcelona

Martha Rosler Reads Vogue, una *videoperformance* que apareció por primera vez en la Paper Tiger Television, fue grabada en vivo e insertada dentro de la programación ordinaria del canal televisivo. En ella, la artista, con su habitual discurso inexpresivo, deconstruye la revista *Vogue* diseccionándola como vehículo ideológico. Rosler relata la aspiración, la fantasía, la formación de la identidad y los desafíos feministas descritos en las instituciones culturales populares patriarcales, cuyo mejor ejemplo es la publicación insignia de Condé Nast.

EVE SUSSMAN

whiteonwhite: algorithmicnoir (blancosobreblanco: negroalgorítmico)

1982

Vídeo monocal, color, sonido, 25 min 45 s

Colección MACBA. Depósito del Ayuntamiento de Barcelona

La artista explora la ambigüedad poética a través de las gramáticas algorítmicas. Para ello, *whiteonwhite: algorithmicnoir* presenta un lugar industrial posapocalíptico a través de una narrativa sin un inicio y un final determinados que se desarrolla digitalmente

gracias a un programa informático que reedita una y otra vez las secuencias del material audiovisual.

GORDON MATTA-CLARK

Conical Intersect (Intersección cónica)

1975

Fotocollage de fotografías a las sales de plata, 18 × 13,3 cm

Colección MACBA. Fundación MACBA

Splitting (Partición)

Película super-8 transferida a vídeo, b/n y color, sin sonido, 11 min 5 s

Colección MACBA. Consorcio MACBA

El vídeo *Splitting* y la documentación de *Conical Intersect* pertenecen a lo que el artista denominaría «anarquitectura». Estas piezas documentan dos *performances* distintas, pero con el mismo ánimo: interceptar y cortar edificios para desestructurarlos y reconsiderar así el opresivo tejido urbano. Matta-Clark comparaba sus cortes de edificios con «malabarismos con la sintaxis». Esta metáfora demuestra su *hack* urbano no como destructivo, sino como una intervención para replantear los espacios. De la estabilidad y la invariabilidad inherentes a la arquitectura, a la movilidad y el diálogo con la luz creados por los cortes, que abren la construcción a la naturaleza.

WERKER COLLECTIVE

A Gestural History of a Young Worker (Historia gestual de un joven trabajador)

2019

Instalación

Paneles de 210 × 60 cm cada uno

Werker Collective

En la obra de Werker Collective, el *hack* aparece como una estrategia para insertar relatos disidentes. En *A Gestural History of a Young Worker*, el colectivo crea una imagen utópica que sintetiza el trabajo con el deseo a través de la inclusión de una narrativa *queer* en una selección de revistas, archivos y fotografía documental sobre la figura del trabajador.

GRUP DE TREBALL

Anunciamos

1973

Tinta impresa y rotulador sobre papel. 13 hojas de 49,5 × 34 cm cada una

Colección MACBA. Depósito de la Generalitat de Catalunya. Colección Nacional de Arte y Donación Grup de Treball

Grup de Treball se apodera de la prensa al insertar esta serie de anuncios en *La Vanguardia* durante el verano de 1973. *Anunciamos* utiliza el lenguaje tanto como inferencia en la realidad como para parodiar los signos visuales característicos de la

censura. Su obra, especialmente en ese momento de formación del grupo, se basa en la criticidad del lenguaje y su capacidad para la agitación de conciencias. En ese contexto, la prensa se convierte en una pieza fundamental de su discurso, siempre como factor primordial en la articulación de la opinión pública.

¡IRATAS! ¡IRATAS! ¡IRATAS!

La gramática poética del *hack*

Del 9 de marzo al 19 de junio de 2022

CaixaForum Barcelona

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel.: 934 768 600

Servicio de Información de la Fundación "la Caixa"

Tel.: 900 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Venta de entradas

Taquillas de CaixaForum y
<https://caixaforum.org/es/barcelona>

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Paula Baldrich: pbaldrich@fundaciolacaixa.org / 620 171 896
Josué García: jgarcial@fundaciolacaixa.org / 638 146 330

Sala de Prensa: <https://prensa.fundacionlacaixa.org>

 @FundlaCaixa @CaixaForum #ComisartCaixaForum