Antoni Muntadas

ATTENTION:

LA PERCEPTION DEMANDE L'ENGAGEMENT **ACHTUNG:**

WAHRNEHMUNG ERFORDERT EINSATZ **WARNING:**

PERCEPTION REQUIRES INVOLVEMENT

ATTENZIONE:

LA PERCEZIONE RICHIEDE COINVOLGIMENTO ATENCIÓN:

PERCEPCION REQUIERE PARTICIPACIÓN ATENÇÃO:

A PERCEPÇÃO REQUER EMPENHO Antoni Muntadas nació en Barcelona en 1942 y reside en Nueva York desde 1971. Su obra aborda temas sociales, políticos y de comunicación, como la relación entre el espacio público y privado dentro de determinados marcos sociales o los canales de información y la forma en que son utilizados para censurar o promulgar ideas. Presenta sus proyectos en distintos medios, como fotografía, vídeo, publicaciones, Internet, instalaciones e intervenciones en espacios urbanos.

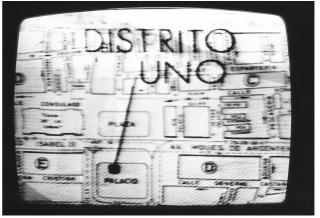
Muntadas ha impartido y dirigido seminarios en diversas instituciones de Europa y Estados Unidos, incluyendo la Escuela Nacional de Bellas Artes de París, las Escuelas de Bellas Artes de Burdeos y Grenoble, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Arte de San Francisco, Cooper Union de Nueva York, la Universidad de São Paulo y la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido artista residente y profesor de varios centros de investigación y educación, incluyendo el Visual Studies Workshop de Rochester, el Banff Centre de Alberta, Arteleku en San Sebastián, el Studio National des Arts Contemporains Le Fresnoy y la Universidad de Western Sydney. Actualmente es profesor invitado del Programa de Artes Visuales de la Escuela de Arquitectura del MIT en Cambridge y del Instituto Universitario de Arquitectura del Véneto de Venecia.

Muntadas ha recibido diversos premios y becas por parte de instituciones como la Solomon R. Guggenheim Foundation, la Rockefeller Foundation, el National Endowment for the Arts, el New York State Council on the Arts, Arts Electronica en Linz, Laser d'Or en Locarno, el Premi Nacional d'Arts Plàstiques concedido por la Generalitat de Catalunya y el Premio Nacional de Artes Plásticas 2005. Uno de los galardones más recientes es el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2009, otorgado por el Ministerio de Cultura español.

Su obra se ha exhibido en diversos museos, incluyendo el MoMA de Nueva York, el Berkeley Art Museum de California, el Musée Contemporain de Montreal, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. En cuanto a su presencia en certámenes internacionales, cabe destacar su participación en las ediciones VI y X de la Documenta de Kassel (1977, 1997), en la Whitney Biennial of American Art (1991) y en la 51 Bienal de Venecia (2005), así como en las de São Paulo, Lyón, Taipei, Gwangju y La Habana.

Entre las exposiciones individuales celebradas con posterioridad a *On Translation: I Giardini* en el Pabellón de España en la bienal de Venecia, se cuentan *Protokolle*, Württembergischer Kunstverein Stuttgart y la instalación *On Translation: SocialNetworks* en la Inter-Society of Electronic Arts de San José, California durante el año 2006. En el 2007 expuso *Muntadas/BS. AS.*, simultáneamente en el Espacio Fundación Telefónica, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Presentó en el año 2008 *Petit et Grand* en el Instituto Cervantes de París y *Muntadas: La construcción del miedo y la pérdida de lo público* en el Centro José Guerrero de Granada, España. Durante el 2009 interviene el Pabellón Mies van der Rohe con el trabajo *Muntadas. On Translation: Paper BP/MVDR* y exhibe en Montréal *La construction de la Peur* en la galería de Arte Contemporánea SBC y *Muntadas: Vidéo, média critique*, una restrospectiva realizada en la Cinémathèque Québécoise.

Cadaques Canal Local, 1974

Barcelona Districto Uno, 1975

"Me molesta hablar de 'obras' o 'piezas'. Prefiero la palabra 'artefactos' en el sentido más antropológico del término, en el sentido de que estos pueden ser activados".

Antoni Muntadas

"Sin duda alguna el trabajo de Antoni Muntadas se adecua al perfil del atento exégeta; su reconocida obra ha transitado a lo largo de los años por distintos ámbitos, concretándose en el interés por el activismo cultural y político, el debate sociológico y antropológico, la crítica a los medios de comunicación de masas (quizás la faceta más conocida del artista); y en definitiva, toda una serie de inquietudes que tienen como principal trasfondo teórico la realidad de las sociedades tardocapitalistas y su influencia tanto en el individuo como en su entorno. Todos estos intereses se han materializado en una producción artística en la que vendría a confluir la herencia de unas prácticas artístico-críticas vinculadas al compromiso social, con la deliberada asimilación de un lenguaje afín a los medios de comunicación masivos (fotografía, televisión, video, Internet), en el que las nuevas tecnologías han ocupado un lugar destacado -o mejor dicho, central-. De hecho, se podría decir que el trabajo de Muntadas parece haber evolucionado al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico. Después de finalizar sus estudios de ingeniería, Muntadas se aproximará a movimientos artísticos pop y conceptuales; pronto, la tensa situación sociopolítica del país le llevará a involucrarse ideológicamente de manera activa; así, en un momento en que la represión y la censura franquista hacían estragos, Muntadas desarrollará su actividad contramediática - algo que será constante en su producción - en proyectos primerizos como Cadaqués Canal Local, Barcelona Districte 1 y sobretodo en el seno del colectivo de activismo conceptualista Grup de Treball. A finales de los 70, y ya entrada la década de los 80, el tema de la información y sus usos (o abusos) pasará a ocupar un destacado papel en su obra; de esos años son trabajos como Between Lines, Video is Television?, o Cross Cultural Televisión. En los 90 será la red de redes la que articule obras como The File Room - centrada principalmente en el tema de la censura global-, y en parte la obra que aquí nos interesa destacar: On Translation, un ambicioso work in progress que tendrá como principal leitmotiv los distintos aspectos de la traducción. On Translation es un proyectos a lo largo de más de una década (se iniciará en 1995 y ya rondan los 35 trabajos) en los que el fenómeno de la traducción ha ido asumiendo un carácter polivalente superando su acepción más obvia; precisamente la pluralidad significante del término ha posibilitado que temas tan diversos como la violencia, la inmigración, o el turismo se hayan integrado en On Translation. Y como si de una especie de loop se tratara, On Translation traduce un mundo en el que continuamente se filtra la realidad." (Rafael Pinilla)

The file room, 1994

2004 The Banff Centre Canada Photo: Tara Nicholson © Muntadas / Database Imaginary (Walter Phillips gallery)

"Iniciada en colaboración con el equipo del centro autogestionado Randolph Street Gallery de Chicago, esta propuesta exploraba, en el momento en el cual se creó, las inicipientes posibilidades que ofrecía Internet como espacio público y de diálogo social. (...) The File Room es un proyecto dedicado al análisis de las formas de censuras cultural a escala mundial, que abarca desde casos históricos muy conocidos hasta otros precedentes de la más inmediata actualidad. Posee una doble fisonomía: por una parte, se constituye como una base de información permanente e interactiva, situada en el espacio de la Red; por otra, adopta la forma de una instalación física y temporal. En su vertiente digital se presenta como un archivo permanentemente accesible а través de Internet -en la dirección http://www.thefileroom.org-, que permite no sólo la consulta sino también la aportación, mediante un sencillo cuestionario, de nuevos ejemplos de acontecimientos relacionados con la censura cultural. La instalación, por el contrario, recrea la atmósfera se un archivo secreto, un espacio kafkiano y opresivo, con el techo bajo, un iluminación muy escasa y las paredes llenas de ficheros archivadores de color negro. Insertadas en algunos cajones aparecen pantallas informáticas que permiten la navegación in situ del archivo recopilado.

Desde 2001 The File Room es gestionado por la National Coalition Against Censorship."

Valentín Roma, "Muntadas / BS. AS." Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2007, p. 86.

On Translation: Die Stadt, Lille, Graz and Barcelona, 2002-2004

"On Translation: Die Stadt respondía a un encargo planteado en 1999 por las ciudades de Granz, Capital Cultural Europea en 2003, y Lille, que la relevó en 2004. La obra pasó a integrar a la ciudad de Barcelona, que el mismo año celebró el Forum Universal de las culturas. La instalación recupera el método se *La Sala de Control*...y estudia la distancia entre los motivos oficiales de las trasformaciones urbanas y sus consecuencias materiales a través de una especie de documental, creado a partir de imágenes de cada una de las ciudades y entrevistas a sus agentes culturales. *On Translation: Die Stadt* remitía a *The Limousine Project* y Marseille: Mythes et Stéréotypes en tanto que consistía en un camión de transporte cuyo remolque se había transformado en una pantalla de proyección presentada de noche en las plazas y espacios públicos de cada ciudad. Itinerante, la obra aparecía sin previo aviso a los transeúntes. Basada en un instrumento de publicidad, On Translation: Die Stadt evidenciaba la disonancia entre las ideas y sus resultados en el terreno de las grandes manifestaciones y celebraciones culturales. La opinión de los especialistas contrastaba aquí con la voz de los taxistas de cada una de las ciudades, para crear un mosaico de visiones encontradas. Muntadas se refería en este trabajo a la especificad del tiempo, igual de relevante que la especificidad del lugar. El proyecto se presentó al público cuando efectivamente existía una distancia temporal, una vez las distintas manifestaciones hubieron concluido - o estaban en vías de conclusión – aun cuando siguiesen presentes en la memoria de los ciudadanos y en los medios de comunicación locales."

Bartolomeu Marí, "Traducciones, transacciones, traslaciones", en *Muntadas, On Translation: I Giardini*. Catálogo de la exposición en el Pabellón de España de la Bienal de Venecia 53ª, 2005, p. 90.

On Translation: I Giardini, 2005

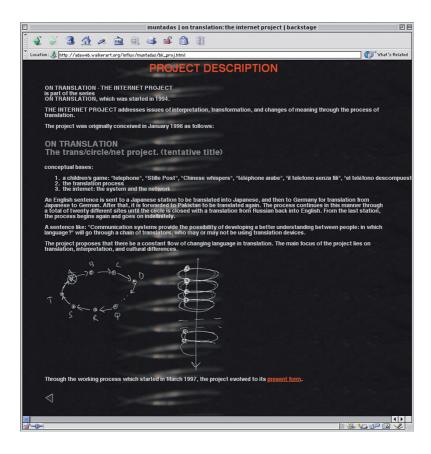
"Intercambiar e interpretar informaciones, transcribir y traducir mensajes, reescribir y recrear situaciones, con el propósito de activar la percepción del público, son los elementos que componen el abanico conceptual de la obra que ha representado a España en la Bienal de Venecia 2005. *On Translation: I Giardini* de Antoni Muntadas.

On Translation: I giardini se presentaba como un contenedor de ambientes neutrales y complejos al mismo tiempo, en los que se entrecruzaban la historia de la Bienal, documentos de archivos de la ciudad, informaciones políticas y económicas sobre los pabellones nacionales, entrevistas de artistas y numerosos elementos conceptuales. Algunas de las obras de la serie On Translation han sido readaptadas para contextualizarse en el espacio de los Giardini. On Translation: Attenzione: la percezione richiede impegno (2005) se presentaba como leitmotiv en la fachada del pabellón dedicado a España, con lo que Muntadas avisaba sobre el valor de la percepción y la participación de los visitantes en los acontecimientos de nuestra contemporaneidad. El ambiente interno del pabellón proponía un doble recorrido con una sala central y un pasillo lateral en las que se abrían galerías diferentes dedicadas a On Translation: The Internet Project (1997), On Translation: El Aplauso (1999), On Translation: The Interview (2002), On translation: On view, 2004, On Translation: La mesa de Negociación II (1998-2005).

La composición general del espacio central, con sus hileras de bancos, papeleras, monitores y cajas de publicidad lumínicas trasformaban el espacio en un vestíbulo híbrido, tal y como hacen los ambientes estándar globalizados: aeropuertos, oficinas de información, agencias inmobiliarias, salas de espera. Las fotografías en cajas de luz colgadas en las paredes mostraban personas en *waiting on line* haciendo colas en todo tipo de lugares. En la parte central se había instalado un quiosco en el que aparecían fotografías antiguas de los pabellones nacionales presentes en los Giardini. En la parte trasera del quiosco se asomaban los nombres de los países que no participan en la Bienal de Venecia."

Modesta Di Paola, "Antoni Muntadas. On Translation: I Giardini", Interartive #14, October 2009.

The Internet Project (1997)

El proyecto consistió en la creación de una página web para la documenta X, que permitía seguir el proceso de traducción de una misma frase de un idioma a otro, hasta un total de veintitrés idiomas, durante el transcurso de este evento artístico. La frase "los sistemas de comunicación ofrecen la posibilidad de desarrollar un mejor entendimiento entre las personas: ¿pero, en qué idioma?", originalmente en inglés – la lengua estándar de intercambio y publicaciones en Internet-, fue sometida a una cadena de traducciones realizadas por diferentes traductores profesionales. Puede consultarse en la web la abundante documentación y la correspondencia generadas durante el desarrollo del proyecto, que contó con la coproducción de la Documenta X, Adaweb y el Goethe-Institute.

Utilizando como metáfora el juego infantil del "teléfono", el trabajo pretendía evidenciar desde un punto de vista lingüístico la problemática intrínseca en cualquier proceso de entendimiento cultural, y al mismo tiempo cuestionar la soberanía de la tecnología como cauce único para acoger estos mismos intercambios. Tal y como planteaba la frase original, la evolución de los sistemas de comunicación, lejos de habilitar una mayor comprensión entro los individuos, enmascara numerosas dudas e interrogantes relacionados con la degradación creciente de la información y su consecuente manipulación en aras de un futuro tan visionario como, a veces, ciego."

"On Translation", catálogo de la exposición presentada al MACBA entre el 29 de noviembre de 2002 y el 9 de febrero de 2003. MACBA, Barcelona, 2002, p. 102.

On Translation: La mesa de Negociación II (1998-2005).

"Una mesa circular, en forma de corona seccionada en diez partes iguales —como si fueran tajadas de un pastel—, y con el sobre iluminado por las representaciones cartográficas más diversas e impenetrables. La pulcra elegancia de esta pieza de mobiliario se sustenta sobre la desigualdad de otros detalles: el torneado y la longitud discordantes de las patas, niveladas con montones de libros para que no cojeen. En esta torpeza ebanista reside uno de los elementos más intencionados de la pieza: en la elección de los libros, en el detalle de los títulos y autores amontonados para mantener la mesa estable. Junto con las interpretaciones y datos que uno sepa extraer, volviendo a la superficie útil de la mesa, de las abstrusas cartografías antes mencionadas. En su concepción y configuración de origen, para la exposición Muntadas: Proyectos, en la Fundación Telefónica (llamada entonces Fundación Arte y Tecnología, Madrid 1998), la instalación remitía a las luchas de poder —tanto globales como específicamente nacionales—, por el control del pujante mercado de las telecomunicaciones, incluyendo transacciones temerarias y pactos aberrantes con el fin de repartirse la tarta de la televisión digital por satélite. Para la Bienal de Venecia 2005, Muntadas ha concebido, sin embargo, una nueva versión, con un sentido característico de intervención sobre/según un marco determinado. Las cartografías, antes con un sentido más misceláneo de organización y reparto del mundo, atañen ahora a aspectos más específicos de la producción, el consumo y la economía cultural, y a otras medidas y estadísticas sobre sus industrias y mercados. Los libros que nivelan y equilibran los módulos del mobiliario previamente referidos en su mayoría a las teorías, los negocios y las estrategias de la comunicación—, realzan igualmente, en esta nueva versión, los temas relativos a la globalización y rentabilización quinaria de las artes y actividades culturales.

Eugeni Bonet

On Traslation: Fear/Miedo, 2005

On Translation: Fear/Miedo es un proyecto de intervención televisiva de Antoni Muntadas, a partir de la producción de un vídeo que reúne entrevistas a personas que viven cotidianamente las tensiones en esta zona, imágenes de archivos televisivos que refieren al término de miedo/fear en la frontera entre México y los Estados Unidos; así como otros materiales documentales y periodísticos. El vídeo busca exponer cómo el miedo es una emoción traducida en ambos lados de la frontera desde perspectivas muy diferentes; una construcción cultural/sociológica que siempre remite al ámbito político y al económico. On Translation: Fear/Miedo se creó para ser transmitido entre agosto y noviembre 2005 desde cuatro locaciones que de algún modo conectan los centros de tomas de poder y toma de decisión con los sitios donde estas políticas cotidianamente se manifiestan: Tijuana, San Diego, Ciudad de México y Washington DC.

"Entre 2003/2005 estuve trabajando entre Tijuana/San Diego en un proyecto que titulé *On translation: Fear/Miedo*. El procesote trabajo me hizo pensar en las similitudes entre esta situación y la del sur de España y norte de África, pues una representa "la puerta" a EEUU y la otra "la puerta" a Europa. Desde comienzo de 2006, informándome y recopilando datos en el territorio del Estrecho, percibo similitudes, pero también grandes diferencias. Similitudes en el desplazamiento, el cruce, la supervivencia, la búsqueda de una vida mejor, la idealización del consumo, de una construcción de una realidad muchas veces mediática... Diferencias por la complejidad añadida de la religión y sus influencias, por una parte, y la problemática del terrorismo, por otra, todos ellos factores de traducción cultural a un lado u otro del Estrecho. *On Translation: Miedo/Jauf* se aborda como una construcción personal que trata de hablar de una realidad y, a la vez, de construir una metáfora de situaciones en las que la traducción, la interpretación, lo no dicho y el silencio forman parte de su propia narrativa."

Antoni Muntadas en Muntadas. La construcción del miedo y la pérdida de lo público.

On Translation: Miedo/Jauf (2008)

"Mientras que la frontera separa lo que es culturalmente heterogéneo y se convierte en un lugar donde se desvelan las contradicciones de la yuxtaposición cultural, el miedo es, por el contrario, la experiencia que unifica a ambos lados de la frontera. El miedo se convierte, a su vez, en una experiencia dual: colectivamente, reúne en un mismo sentimiento a todos los habitantes de la frontera, independientemente de su procedencia; individualmente, se trata de una emoción cuyas razones se viven como personales por cada uno de sus protagonistas. La obra plantea la existencia de una "geopolítica del miedo", es decir, la materialización del miedo como *locus*, localizado en este escenario conceptualmente ambiguo pero geográficamente definido que es la frontera.

¿Cuál es la fuente que alimenta el miedo en la frontera? La sensación de miedo se fundamenta en la misma existencia del "otro" o, dicho de otro modo, el objeto del miedo es la alteridad. A lo largo del video se suceden distintas citas textuales que reflexionan en torno a esta idea: desde el hecho de que Europa ha construido su identidad a través de la existencia de un "otro" (sea éste el Islam, durante la Reconquista, o el comunismo, en la contemporaneidad) hasta el miedo al rechazo que sienten los emigrantes del Sur así como la misma incomprensión y rechazo que existe desde ambos lados hacia el opuesto y que se nutre recíprocamente."

Daniel López del Rincón "Antoni Muntadas. On translation: Miedo/Jauf", en *La memoria del otro en la era de lo global.* Museo de Arte UN, Bogotá, 2009, p. 118-119.