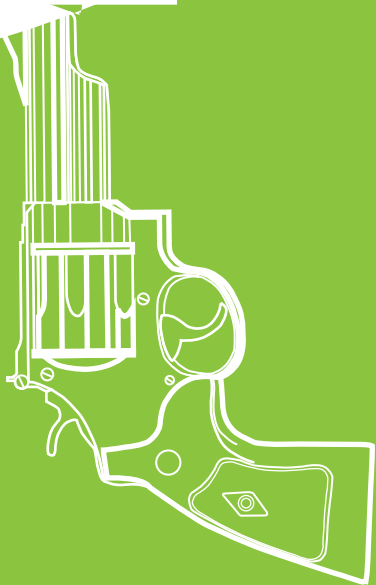

REVOLVER

Exhibición de arte contemporáneo
con actividades paralelas

ARTISTAS

Ricardo Alzati
Tobias Bernstrup (SE)
Dorit Chrysler (AUT)
Domestic Fine Arts
Taka Fernández
Los Lichis
Negative + Youth
Edgar Orlaineta
TRYO

Del 05 al 26 de Noviembre 2011
Auditorio y Galería del Casino Metropolitano

REVÓLVER

"Feldheim... ¿Alguna vez has oído hablar de la ruleta rusa?" Cuando le dije que yo no sabía nada, él me dijo todo al respecto. "Cuando estaba con el ejército ruso en Rumania, alrededor de 1917, y las cosas fueron de mal en peor, los oficiales empezaban a perder su prestigio, el dinero, la familia, el país y temían ser deshonrados ante sus colegas de los ejércitos aliados, algunos de repente sacaban su revólver, en cualquier lugar, en la mesa, en un café, en una reunión de amigos, extraían un cartucho del cilindro, lo giraban, cerraban de nuevo, lo ponían en la cabeza, y apretaban el gatillo. Hay cinco posibilidades para que el martillo golpee un cartucho, pero sólo una de vivir. A veces ha ocurrido y salen vivos, la mayoría no".

En este corto cuento de Goerges Surdez, publicado en 1937 en la Collier's Magazine; un sargento del ejército ruso en la Legión Extranjera Francesa, da el testimonio que será el primer registro en la historia acerca de la Ruleta Rusa. Juego letal en el que las posibilidades de la vida y la muerte se encuentran contenidas al interior de cada recámara del revólver y dónde el jugador en turno enfrenta por su propia mano el azar, teniendo sólo una oportunidad para vencer a la muerte.

Revólver, es un proyecto interdisciplinario concebido como una serie de conciertos/performance, realizados en tres sesiones de experimentación que culminarán en una exposición colectiva, acompañada por distintas actividades como charlas, talleres, publicaciones y distintas colaboraciones teóricas. En un espacio de rotación de cuatro semanas consecutivas, los artistas y músicos participantes desarrollarán y presentarán diferentes propuestas, que a su paso dejarán restos y rastros de su proceso creativo; arrojando resultados tan azarosos como los que ofrece un revólver en el juego de la ruleta rusa.

Como una suma de fuerzas, *Revólver* reúne artistas cuyas prácticas se encuentran ubicadas en el cruce de disciplinas entre las artes plásticas y la música. A cada artista, se le ha solicitado que conciba simultáneamente propuestas de conciertos/performance y de exhibición, involucrando los medios usuales de la artes plásticas, pero también, incorporando distintas estrategias extraídas de la escena e industria musical. De la misma manera, este proyecto está enfocado a establecer y estimular el intercambio entre individuos, grupos y movimientos artísticos procedentes de distintos centros urbanos, tales como: Estocolmo, Nueva York, Viena y Ciudad de México. El objetivo más importante de *Revólver*, es cuestionar el significado de la cultura musical contemporánea y sus metodologías, aplicándolas al arte con el fin de desafiar los modelos tradicionales, arrojando nueva luz sobre propuestas diferentes generadas en esos dos campos.

REVÓLVER

El diálogo entre el arte y la música en el siglo XX, comienza cuando la música afecta directamente a las vanguardias pictóricas y sus nuevas prácticas, como lo fue en el caso de Vasili Kandinsky con la abstracción pictórica o para Piet Mondrian en su investigación neoplasticista. Posteriormente, ampliaron el espectro de acción de esta sinergia: el cubismo, el futurismo y también, aunque en menor medida, el dadaísmo. El cine ampliaría dramáticamente el rango de acción del binomio al incorporar el uso de bandas sonoras y crear así, un sinfín de nuevas narrativas. En los años sesenta, grupos artísticos como Fluxus hicieron un gran uso de estos recursos, a través de trabajos interdisciplinarios, estimulados principalmente por John Cage, quien una década antes había comenzado con experimentos musicales y visuales, creando el movimiento de “música aleatoria”, los principios de la música electrónica y el uso de instrumentos no convencionales. Destacándose como una de las figuras principales de la vanguardia de post guerra, en su momento, también lo fue Marcel Duchamp, que entre sus muchas experimentaciones resalta el “Erratum musical” de 1913. En 1968, estos dos artistas protagonizaron varias partidas de ajedrez, donde al conectar sensores al tablero, se obtenían distintos tonos al mover las fichas generando una composición musical.

Durante las últimas décadas del siglo XX, hace su llegada la tecnología análoga y electrónica con innovaciones como las grabadoras de cinta magnética, los sintetizadores, la proliferación de la televisión, el uso del video y en general, el desarrollo de los equipos audiovisuales. Dicha tecnología fue un terreno fértil para una fusión más compleja y arraigada entre las artes plásticas y la música. Este fenómeno ofrece a los artistas nuevas herramientas de investigación y experimentación, replicándose en una sustancial apertura hacia nuevas prácticas que llegan con gran fuerza al arte contemporáneo. En la actualidad estas tendencias se nutren de las herramientas que brindan los medios electrónicos y digitales del siglo XXI, suscitando una gran variedad de experiencias estéticas al interior de la cultura y la sociedad.

La música es la práctica por la cual se organizan sensible, lógica y coherentemente los sonidos y los silencios, utilizando como principios la melodía, la armonía y el ritmo. En el arte estos conceptos son adoptados, en muchos casos sometiéndolos a funciones distintas de las que cumplen en la música. Es un hecho notable que la música y las artes plásticas hayan estado influenciándose una a la otra durante más de un siglo, por lo cual Revólver genera una pauta al dar muestra de este diálogo a nivel contemporáneo, ampliando así la definición de arte. La iniciativa busca señalar los resultados de una investigación entre dos disciplinas utilizando al performance y la escenografía como principales territorios de exploración artística.

Mesa redonda

¡El pop
nos hará libres!

Tobias Bernstrup (SE) **Domestic Fine Arts** **Negative + Youth**

Modera: Luis Orozco

Desde que se presentaron en sociedad las formas expandidas de la escultura, la taxonomía de las prácticas artísticas se dislocó y dio paso a una nueva categoría por cada nueva experiencia. De ahí que el motivo y/o significado de la concentración de artistas, intelectuales y el infaltable público en general, así como la socialización y el intercambio de besos en la mejilla, sean hoy considerados como una gran obra de arte.

Para nuestro teatro no hace falta texto porque todo pasa en las butacas, sin embargo, no pueden faltar el telón y los aplausos, nos hemos convertido en los protagonistas y la portada y el ¿a quien le importa? no es una simple pregunta sino un grito de batalla. Esta es la línea sobre la que algunos artistas – asumidos o no – elaboran discursos sobre sí mismos y la exposición pública de las más terribles y aberrantes pasiones de una comunidad que es retratada y puesta a girar sobre un tacón.

Hablemos pues de estos juegos de representación sin representación del simulacro en su máxima expresión, la más real y travestida de las realidades que dura lo mismo que una canción.

SESIÓN I

A GENDER
DELIVERY

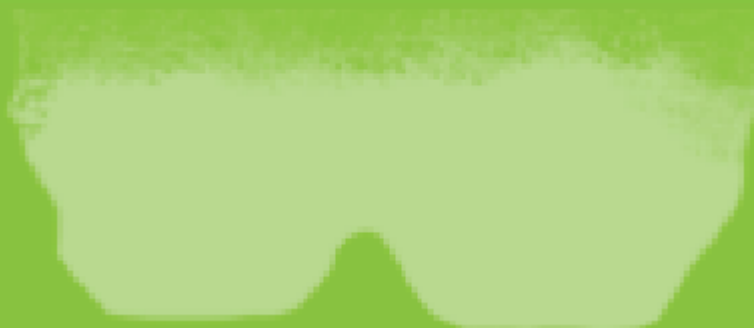

**Tobias
Bernstrup (SE)**
live performance
bernstrup.com

Domestic Fine Arts

dj set

domesticfinearts.blogspot.com

“A Gender Delivery”, reproduce dentro del contexto del arte contemporáneo, la experiencia de una fiesta de sonido Hi NRG. Celebrando esa extraña tolerancia cultural que por más de 25 años ininterrumpidos, se ha otorgado a esta expresión de la música POP anglosajona y sus diversas manifestaciones en la Ciudad de México, escenario donde nunca pasó de moda y por el contrario, permaneció intacta en el gusto de un público entusiasta que ha hecho de ella un verdadero culto. Oficialmente, este género de música dance desapareció al final de los años 80, producto de la creciente oferta del House y otros ritmos que gracias a la incorporación de sonidos y vocales de origen afrocaribeño, lograron apropiarse de la totalidad del mercado. Como muchos otros sonidos el Hi NRG, surgió del contexto disco-gay de los Estados Unidos, y sus principales exponentes estuvieron definidos por una apariencia andrógena y travestí, misma que sus adeptos hasta la actualidad conservan. La cultura Hi NRG, inicia en México en 1984, con la creación de diferentes sistemas de sonido móviles como: Patrick Miller y Polymarchs, quienes hasta la fecha continúan vigentes y es gracias a su curiosa perdurabilidad, que ahora atraen sobre ellos la atención del ojo revisionista internacional.

Taller de Theremin

Imparte: Dorit Chrysler (AUT)

El objetivo principal del taller es abordar el rol histórico de este instrumento en la música y cultura, así como su uso contemporáneo en múltiples disciplinas artísticas.

El theremin fue inventado en 1919 por el físico ruso Lev Sergejewitch Termen, básicamente, es un dispositivo que genera sonidos sin necesidad de tocarlo.

Con una gran dificultad de uso, el theremin es uno de los primeros instrumentos eléctricos que inspiraron a muchas de las generaciones posteriormente para la creación de diversos sintetizadores.

En este taller, impartido por una de las thereministas más reconocidas a nivel internacional, se dará la oportunidad a los participantes de descubrir y explorar las diferentes facetas de este singular instrumento; así mismo se podrán experimentar y desarrollar piezas musicales y sonoras haciendo accesible este instrumento para músicos y artistas.

Se ofrecerá una única sesión teórico-práctica, retomando la historia y las funcionalidades técnicas del instrumento. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con el dispositivo y obtener consejos sobre distintas técnicas para tocarlo.

SESIÓN II

DREAMS THAT
MONEY CAN BUY

Dorit Chrysler (AUT)

live performance
doritchrysler.com

TRYO

live performance
filmperformance.blogspot.com
studycollection.co.uk/expanded/index.html

La Sesión II de Revólver, se apoya en el filme *Dreams That Money Can Buy*, (USA, 1947), del artista surrealista y teórico dadaísta de origen alemán Hans Richter. La película que en su tiempo fuera considerada de gran valor por su contribución al progreso de la cinematografía, se divide en diferentes secciones, reuniendo a diversos colaboradores para construir su peculiar narrativa, entre ellos: Max Ernst, Marcel Duchamp, John Cage, Man Ray y Alexander Calder. Su contenido es rico en experimentación visual y auditiva, destacando el interés particular del realizador por fomentar la participación entre artistas y músicos. Para esta sesión, se han preparado dos conciertos/performance en vivo, la artista y compositora austriaca Dorit Chrysler, presentará una selección de su repertorio compuesto para Theremin, uno de los primeros instrumentos eléctricos de la historia que ha dado pie, a la creación de un sinnúmero de sintetizadores actuales. Por su parte, el ensamble mexicano TRYO, realizará una instalación temporal interactiva al estilo del Cinema Expandido, acompañada de improvisación sonora, proyectores de cine y el uso de robots.

Taller “creación de artistas producto”

Imparte: Negative + Youth (MX)

El Objetivo de este taller es desarrollar en equipo una propuesta musical a partir del uso de tecnología cercana y en base a una mezcla no convencional de referencias.

Como hijos de google y aprendizajes basadas en tutoriales de youtube, estamos acostumbrados a generar la realidad a base de clicks; apropiando, reproduciendo, editando o reinventando prácticamente todo, siendo la autonomía e iniciativa más tangibles que nunca.

Negative Youth, consciente de cómo las nuevas tendencias nacen, evolucionan y mueren a la velocidad del internet; al mismo tiempo que la creatividad y la experimentación son las fuerzas principales detrás de una escena en constante evolución, persigue la creación e innovación a partir de la tecnología cercana y el espíritu DIY.

Con este experimento, buscamos demostrar que nuestro presente digital, deja como última instancia de la creación la creatividad e iniciativa del individuo.

SESIÓN III

LOCATED -
DISLOCATED

Los Lichis

live performance
myspace.com/loslichis

Negative † Youth

live performance
negativeyouth.net

EXPOSICIÓN

CLAUSURA DEL
PROYECTO
REVÓLVER

Ricardo Alzati
Tobias Bernstrup (SE)
Dorit Chrysler (AUT)
Domestic Fine Arts
Taka Fernández
Los Lichis
Negative + Youth
Edgar Orlaineta
TRYO

PROGRAMA

MESA DE DIÁLOGO (Inauguración) ¡El pop nos hará libres!

Sábado 05 de Noviembre, 19:00 horas.

Galería del Casino Metropolitano.

Tobias Bernstrup (SE), Domestic Fine Arts y Negative + Youth.

Moderador: Luis Orozco.

Entrada libre.

SESIÓN I "A GENDER DELIVERY"

Sábado 05 de Noviembre, 21:00 horas.

Auditorio del Casino Metropolitano.

Tobias Bernstrup (SE) live performance, Domestic Fine Arts Dj Set.

Costo: \$100 pesos.

TALLER DE THEREMIN

Miércoles 09 de Noviembre, 15:00 horas.

Salón principal del Casino Metropolitano.

Conduce: Dorit Chrysler (AUT).

Costo: \$500 pesos.

SESIÓN II "DREAMS THAT MONEY CAN BUY"

Jueves 10 de Noviembre, 21:00 horas.

Auditorio del Casino Metropolitano.

Dorit Chrysler (AUT) live performance, TRYO live performance.

Costo: \$100 pesos.

TALLER CREACIÓN DE ARTISTAS PRODUCTO

Miércoles 16 de Noviembre, 15:00 horas.

Salón principal del Casino Metropolitano.

Conduce: Negative + Youth.

Costo: \$350 pesos.

SESIÓN III "LOCATED - DISLOCATED"

Sábado 19 de Noviembre, 21:00 horas.

Auditorio del Casino Metropolitano.

Los Lichis live performance, Negative + Youth live performance.

Costo: \$100 pesos.

EXPOSICIÓN (CLAUSURA) REVÓLVER

Sábado 26 de Noviembre, 12:00 horas.

Galería del Casino Metropolitano.

Ricardo Alzati, Tobias Bernstrup (SE), Dorit Chrysler (AUT), Domestic Fine Arts, Taka Fernández, Los Lichis, Negative + Youth, Edgar Orlaineta y TRYO.

Entrada libre.

REVÓLVER

Casino Metropolitano

El Casino Metropolitano es un espacio de arte contemporáneo y sala de conciertos, que aborda proyectos artísticos a través de diferentes modelos de colaboración. Ofreciendo una plataforma discursiva para artistas emergentes, músicos, curadores y críticos de arte fomenta la exploración de ideas a través de exposiciones, conciertos, teatro, performances, talleres e intervenciones. Desarrollando cada proyecto de forma individual, el Casino Metropolitano se esfuerza en diversificar las formas en que se hace y entiende el arte. Los proyectos se enlazan al discurso a través de procesos emergentes y creativos que activan al espacio en la intersección entre la investigación teórica, la práctica profesional y el rol social del arte.

El Casino se distingue de otros espacios independientes y alternativos en la Ciudad de México por su ubicación y dimensiones. Ubicado en la Calle de Tacuba en la capital del Centro Histórico, el edificio es el Antiguo Palacio Ecléctico Neoclasicista, construido a finales del siglo XIX, mismo que en su origen sirviera como refugio para la logia masónica de México, así como Casino de juegos en la última parte del siglo XX.

RICARDO ALZATI

Teniendo en cuenta lo real como algo a lo que no se puede llegar y explicar en sí, el interés de Alzati radica en la forma, la apariencia, la cual puede ser entendida como la manifestación de la esencia de la realidad o como uno de sus derivados.

Su trabajo ha sido mostrado en exposiciones individuales y colectivas en México y Estados Unidos, y ha sido publicado en diferentes catálogos como Mart, selección de artistas emergentes 2009/10; Fotografía Contemporánea Mexicana 2010 y ABCDF, Diccionario Gráfico de la Ciudad de México (Diamantina, 2001).

TOBIAS BERNSTRUP

Es uno de los artistas de performance y nuevos medios más importantes de Suecia, manteniéndose activo internacionalmente desde hace más de una década. Durante estos años, ha construido una propia e inconfundible personalidad artística, siempre ataviado en disfraces de látex brillante con un grueso y pesado maquillaje facial, que le permiten explorar los puntos de coincidencia entre el arte contemporáneo y la escena musical.

A través de distintos medios, Bernstrup aborda cuestiones sobre la identidad y el género, así como sobre la borrosa frontera entre lo virtual y lo real, en una mezcla de clasicismo, Gothic Noir y la característica estética que acompaña los videojuegos.

Como intérprete y músico, ha lanzado varios álbumes que se han colocado en los primeros puestos de popularidad internacional dentro de los exigentes circuitos de Italo Disco y High Energy, donde sus presentaciones alcanzan llenos completos en clubes y auditorios.

El trabajo artístico de Tobias Bernstrup, ha sido expuesto en un sinnúmero de instituciones, museos y galerías de todo el mundo, entre ellos destacan: Palais de Tokio, Basilea Museum für Gegenwartskunst, la Bienal de Lyon, Bienal de Busan, Bienal del Cairo, Shanghai Duolun, MoMA, North Miami MoCA, MASS MoCA, Museo de Arte de Gotemburgo, The Kitchen en Nueva York y el Moderna Museet.

DORIT CHRYSLER

Con más de veinte años de trayectoria artística, en los que ha participado en un sinnúmero de proyectos musicales, cinematográficos y de vídeo, a lado de personalidades como, Amon Toubin, Marilyn Manson, Echo and the Bunnymen, Lars Von Trier y Jesper Just, por mencionar sólo algunos. Es desde el año 2000 que la compositora y artista austriaca Dorit Chrysler, ha realizado un proyecto solista que constantemente recorre distintos espacios de Estados Unidos, Asia y Europa. Presentándose en lugares que van desde prestigias salas de conciertos (LA's Disney Hall, Theater Ramp Stuttgart o Royal Boston), a famosos festivales de música y experimentación musical y sonora (Roskilde Festival, Ottawa Bluesfest, Phonotaktik, Electric Eclectics, EtherMusic Fest. Carnaval des Animaux, Shift Electronic Arts Festival Basel, etc), dejando sentir su inconfundible marca vocal, así como su estilo diferente para utilizar el theremin.

Desde 2005, es una invitada recurrente a los circuitos internacionales del arte contemporáneo, donde ha participado en bienales, exposiciones y proyectos en Londres, Berlín, Belgrado, Estocolmo, Praga, Bucarest, Viena, Berna, Nueva York. Recientemente, colaboró con cinco piezas de sonido para el proyecto "1%", una instalación sonora permanente, alojada en el edificio del Ministerio de Cultura de París, Francia. De igual forma, este año se cuenta su colaboración como artista invitada al Pabellón Danés de la 54a. Bienal de Venecia "ILLUMInations".

Además de mantenerse ocupada en su práctica musical y artística, Dorit es fundadora junto con el grupo ISSUE Project Room, de la New York Theremin Society, y es co-curadora de las NY Experimental Theremin Orchestra Series, una serie de compilaciones que reúnen los trabajos más sobresaliente realizados con el instrumento.

DOMESTIC FINE ARTS

Es el proyecto que combina la práctica fotográfica, musical y periodística del artista mexicano Jesús León, quien desde hace casi diez años, incansablemente retrata, publica y provee de contexto musical a los diversos personajes que componen las más oscuras realidades de la fiesta artística y el underground en la Ciudad de México.

DFA, quien se muestra orgulloso de nunca haber abandonado los límites de la urbe, es a la vez, profundamente cosmopolita y local. Sus imágenes no sólo disponen a sus modelos con el glamour de las revistas de moda, sino que estos, terminan encarnando escenas profundamente románticas, donde la intensidad de la vida se torna frágil y fugaz, enamorados de la oscuridad y la destrucción.

Las imágenes de Domestic Fine Arts han sido mostradas en museos y galerías de México, Los Estados Unidos y Europa. De igual forma, se han publicado en un sinnúmero de revistas y catálogos internacionales.

FRANCISCO TAKA FERNÁNDEZ

Sus trabajos incluyen composiciones geométricas, composiciones reticulares en acrílico, ya sea sobre madera o tela, mezclando numerosos dibujos figurativos en negro, plateado y tinta de oro, que representan payasos malvados, paisajes en llamas o criaturas mutantes. Sus temas se trabajan sobre pedazos de papel en blanco, libros viejos, revistas de moda, imágenes de pornografía u otros papeles y materiales que encuentra.

LOS LICHIS

Colectivo formado en la ciudad de México en 1997 por los artistas Manuel Mathar, Gerardo Monsiváis y José Luis Rojas.

En sus inicios desarrollan proyectos que involucran video, fotografía, instalación y acciones. Más tarde empiezan a experimentar con la música, siendo éste el campo en el que finalmente se establecen a partir del 2000.

La música de este grupo se caracteriza principalmente por una total improvisación y el uso libre de cualquier instrumento disponible, acústico o electrónico, por lo tanto es difícil inscribirla dentro de un género, aunque básicamente se emparenta al rock experimental, la psicodelia, la electrónica y el noise. Se han presentado en festivales y otros foros en DF, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Miami, Paris y Marsella.

NEGATIVE + YOUTH

Es un proyecto originario de la ciudad de México, que existe de igual manera en la vida real e internet. Busca difundir nueva música, arte y cultura utilizando los diferentes medios a su alcance, con la esperanza de inspirar al público joven a crear, de la misma manera en que en algún momento ellos fueron influenciados por distintos personajes y eventos.

El nombre de este proyecto proviene de un nuevo concepto de positivo-negativo, al querer hacer las cosas completamente diferentes a como se habían hecho, un opuesto a las formas ortodoxas. Sus esfuerzos van dirigidos a gente joven con ideas y actitudes frescas, proactivos, sin barreras mentales.

Los integrantes de Negative Youth no se consideran un colectivo, ni productora, ya que sus actividades no son exclusivas de ninguna de estas formas, sus operaciones integran cada vez nuevas ideas que ayudan a expandir los conceptos y símbolos de cambio, donde el espíritu DIY se hace patente.

EDGAR ORLAINETA

Orlaineta ha creado un lenguaje artístico basado en la re-apropiación de los muebles modernistas. El artista modifica la estructura de estos objetos de uso cotidiano, añadiendo plantas ornamentales que posteriormente se convierten en elementos clave de la composición. Evitando referencias fugaces a la idea duchampiana del objet trouvé presentando un elemento en constante transformación, Orlaineta se enfrenta a un nuevo conjunto de preguntas en torno a la percepción de la duración en el objeto escultórico, en el diseño funcionalista y en la relación entre el hombre, la naturaleza y la arquitectura.

LUIS OROZCO

Artista y curador mexicano, realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (ENAP, UNAM) y de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana.

Como artista ha realizado performances e intervenciones en espacios como Ex Teresa Arte Actual de la Ciudad de México, Festival de Performance de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Museo Universitario del Chopo, México, Ganga Internacional Gallery de Bogotá, Colombia, Sala de Arte Público Siqueiros, México, entre otros.

Actualmente es curador del Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA Roma (UNAM) de la Ciudad de México. Ha sido curador del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil de la Ciudad de México donde estuvo a cargo del programa A la Pared muralismo contemporáneo. Ha realizado muestras de video para la Galería T20 en la ciudad de Murcia, España, Curador del área cultural del festival Vive Latino 2000, 2002, 2004 y 2005 en la Ciudad de México. Colabora con diversas publicaciones especializadas como Cave Canem de Murcia, Revista Código de México, Revista Arte Sur de Cuba y Donde ir de México, con la columna mensual Arte y Tiempo.

TRYO

Es un proyecto de CINE EXPANDIDO creado en 2010 por los creadores mexicanos: Manuel Trujillo, Rafael Balboa & Yurián Zerón, incorporando recientemente al artista brasileño Bruno Bresani. Funcionando como un ensamble paralelo a su proyecto base, el colectivo Trinchera, TRYO incorpora continuamente acciones performáticas asistidas por proyectores de cine, robots, y diversos dispositivos sonoros. El objetivo es probar los límites entre el Cine-Performance y los Robots Análogos del arte sonoro.

Sponsors

▶ **arte y cultura**

CASINO METROPOLITANO

foro **cultural de austria**^{mex}

EMBAJADA DE SUECIA

PANAMÉRIKA
REDBULLMUSICACADEMYRADIO.COM