

Galeria Estrany-de la Mota

<http://www.estranydelamota.com/>

Passatge Mercader 18
08008 Barcelona, España
T +34 93 215 70 51

Keren Cytter

Inauguración: Viernes, 18 de septiembre de 2009, 19.00 h.

Exposición: 18.09.2009 – 31.10.2009. Martes a sábados de 10.30 a 13.00 h. y 16.30 a 20.30 h.

Una película debe tener un inicio, un nudo y un desenlace... pero no necesariamente en este orden.

Jean-Luc Godard

Keren Cytter (Tel Aviv, 1977) cuenta con un amplio reconocimiento internacional, marcado en 2006 por el premio Balaise Art Statement (Art Basel), que la ha llevado a formar parte de diversas exposiciones internacionales como la 53ª Biennale di Venezia y a ser finalista de los premios Neue Kunst de la Nationalgalerie de Berlín.

Su producción polimórfica disfruta sobretodo del desarrollo de la idea escrita. Así, cuenta con formatos como la novela, el guión, el libreto de ópera, el dibujo y de forma más prolífica desde hace un tiempo, el audiovisual que tiende más al film que al videoarte. Y es que Cytter se sirve del lenguaje audiovisual, de los referentes literarios y teóricos, musicales, simbólicos y de clichés; en una amalgama de alusiones que la ayudan a construir las ideas que despliega mediante ficciones. Sobretodo en la producción videográfica, notablemente desencadenada a partir de su estancia en De Ateliers de Amsterdam (2002–2004), compone los guiones como partituras y no como historias, desgranando el tiempo en capas. Parte de las intervenciones de los personajes: sucias, sobrepuestas, reiterativas, contradictorias, incompletas y a veces mudas; y las extrapola a la estructura de la narración: rizomática, cíclica y aparentemente inconexa. Maltrata la prosa para que emerja la poética. Esmerila los conceptos y cuando los tiene bien pulidos, recoge las virtudes del suelo para, finalmente, con estas estructuras rizomáticas, (re)construir la realidad a partir de lo simbólico.

Pero la aparente serendipidad de los vídeos de Cytter tiene poco que ver con la casualidad, y la complejidad se encuentra no sólo en la forma, sino también en el contenido. La reconstrucción de la estructura (que la sitúa en una posmodernidad consciente y buscada) la introduce en el tratamiento de los clichés de la cultura popular cinematográfica y televisiva, centrando la atención principalmente en la conflictividad de las relaciones humanas, reflexionando sobre la adopción en el imaginario popular de estos comportamientos y respuestas.

A esta mixtura falta añadirle la entrada y salida del espectador en el ambiente del propio film, poniendo de manifiesto explícitamente la idea de representación, utilizando actores que no son actores y que despiertan un aire postizo, aprendido, unos decorados austeros y efectos especiales frugales. Las constantes referencias al medio y las dislocaciones tales como "he olvidado mi papel" o "estas no son mis palabras" nos recuerdan que nos encontramos en una representación no mimética, y que aquello a lo que tenemos que prestar atención es a lo que hay más allá de la fisonomía.

Cytter se revela culturalmente rica. No tiene manías a la hora de comentar que "ninguna de las historias que he escrito es realmente original" y es que sería bastante contradictorio afirmar lo contra-

rio trabajando sobre clichés. Entre los referentes cinematográficos no faltan la Nouvelle Vague, que marcará sin duda la distancia con la que se tratan sus personajes, y la adopción estética fílmica del cine de autor como Hitchcock (transformando también en filmes de autor la obra de Cytter), referentes musicales del cine como Ferrante & Teicher, y finalmente *remakes* libres de autores como Cortázar. Heredera de la osadía de Brecht, deja entrever el Lacan, Foucault, Deleuze y Lynch que lleva dentro.

Four Seasons, 2009

El film refleja la estética del Hitchcock de los años 80 (celebración del neo-noir y el kitsch) a lo que se añade el desdoblamiento de la personalidad de la protagonista Lucy / Stella (en referencia a la obra de Tennessee Williams *Un tranvía llamado deseo*) que nos marca dos historias paralelas y alternadas. Cytter nos habla de corazones rotos y asesinatos domésticos bajo la metáfora de la arquitectura para definir comportamientos humanos. Todo adornado con la combustión de diversos objetos y efectos especiales empobrecidos. Un homenaje a la falsedad.

Peacocks, 2009

Cinco capítulos fragmentan la construcción del paso de una relación fallida a otra, donde dos de las tres personas se encuentran atrapadas en la confrontación visual constante debido a que comparten espacio vital. Enmarcado principalmente desde la perspectiva de quien es abandonado, las fotografías y los juegos de palabras visten la literal exposición física del personaje masculino, su desarme y el malestar en visiones entrecruzadas.

Der Spiegel, 2007

Un plano secuencia muestra una reflexión interna sobre frustraciones arraigadas, ambiciones y deseos a modo de loop que afecta a la propia narración al repetirse. La proyección que una mujer tiene de ella misma, de lo que busca y de lo que proyecta en la figura masculina reclamada. Los pensamientos la abordan y comparten espacio con ella (recordándonos el *Inland Empire* de Lynch) y éstos, a su vez, interactúan con el espectador a modo de espejo de uno mismo, con una actitud descarada y sincera.

Something Happened, 2007

Bajo la estructura cíclica y enrevesada se entrevé una adaptación muy libre de *É stato così* de Natalia Ginzburg, donde se nos expone alguna cosa sucedida a través de las consecuencias emocionales que ha producido en los dos protagonistas del film. Poco interesa el desencadenante, las actitudes hacia la construcción del "nosotros" hacen tambalear las falcas que han ido sosteniendo algo que no encuentra más soporte, tanto, que se refleja físicamente en las líneas de texto de los actores, una artificialidad que hace estallar el clímax de una situación doméstica que emana dramatismo barato.

— Maria Pons

Con la colaboración de:

Agradecimientos: Elisabeth Kaufmann Galerie (Zurich).

*Para más información y/o imágenes contactar con galeria@estranydelamota.com.