

**Concha JEREZ
José IGES
media_mutaciones
Cuaderno didáctico**

Media_mutaciones

Cuaderno didáctico

Media_mutaciones: Introducción

Los artistas: Concha Jerez y José Igés

Claves de lectura

Los grandes relatos

El espectador

La obra de arte

Guía didáctica: **María Andueza**

Fotografía: **Miguel Quintas**

Introducción

José Iges y Concha Jerez llevan más de dos décadas trabajando en el terreno del arte haciendo un uso crítico de los medios, expresándose con ellos y a través de ellos.

Los medios, como maquinarias con capacidad para crear y transmitir información evocan realidades, identidades e imaginarios que determinan nuestros contextos cotidianos.

Media_Mutaciones es el título de la exposición comisariada por Karin Ohlenschläger que reúne parte del trabajo conjunto realizado por Concha Jerez y José Iges.

El término *Media_Mutaciones* alude a las transformaciones que se producen en los medios. En la exposición dedicada a la obra de estos dos artistas, el título se convierte en una declaración de intenciones ya que asistiremos no sólo a las mutaciones tecnológicas sino al empleo que hacemos de esos medios y a su capacidad de construir narrativas. Un tema de máxima actualidad.

En esta exposición veremos que el concepto de **mutación** se vincula al tratamiento -crítico y reflexivo- que los artistas hacen de los medios (ya sean estos tecnológicos, espaciales o virtuales). Al mismo tiempo introducirse en la obra de Concha Jerez y José Iges a través de este concepto llevará al espectador a reflexionar sobre los modos en que nos relacionamos con la información y los medios que la transmiten.

Antes de adentrarnos en los aspectos concretos de la exposición, a modo de introducción, vamos a recordar a continuación una serie de acontecimientos cruciales en la historia reciente de los medios de comunicación que nos van a ayudar a contextualizar la obra de José Iges y Concha Jerez reunida en **Tabacalera**. Lo hacemos con la intención de ubicar al lector con relación ante el conjunto de transformaciones que supuso la aparición de los media en términos informacionales y también de comportamiento.

1948: El año del transistor, la teoría de la comunicación y la cibernetica

El germen que provocó la mutación de los medios y la información data en 1948, año en que confluyen tres hitos reseñables: el primero de ellos es la invención del **transistor**, un pequeño dispositivo electrónico capaz de emitir una señal como respuesta a otra previamente recibida y que encontramos en la actualidad en prácticamente todos los aparatos electrónicos de uso cotidiano (la radio, la televisión, el ordenador, el teléfono móvil, etc.). El desarrollo de este pequeño dispositivo permitió que las máquinas pudieran interactuar con los individuos, convirtiéndose de este modo en contenedores de información manipulable.

Las claves de la mutación de 1948:

- *Los ordenadores comenzaron a reducir su tamaño y a ser cada vez más rápidos y potentes.*
- *La teoría de Shannon permitió la creación de redes de comunicación y con ello el nacimiento de Internet.*
- *El transistor abarató la fabricación de radios y televisores, que pasaron a estar en casi todos los hogares.*

A su vez, esta invención amplificó la importancia de dos desarrollos que culminaron igualmente en 1948. Por un lado, el matemático estadounidense **Claude Shannon** demostró en [A Mathematical Theory of Communication](#) que la información era mensurable, definiendo el **bit** como su unidad de medida. Y por otro, en un plano más teórico, su colega **Norbert Wiener** señaló en su estudio [Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine](#) las analogías entre los sistemas de comunicación de los seres vivos y los de las máquinas. Nacía así la **cibernetica**, que anticipaba la capacidad que tendría la información en el futuro para organizar y en última instancia determinar los comportamientos humanos.

Estos tres acontecimientos están vinculados de uno u otro modo a la capacidad estructuradora de la información al tiempo que remiten a la naturaleza de los medios a través de los que esta se transmite. Su desarrollo desencadenó un profundo cambio social, llamémoslo mutación, en la modo en que los individuos comenzaron a relacionarse con la información. Ello desencadenó a su vez que se modificaran nuestros modos de pensar y actuar.

Estas transformaciones sociales llevarán al famoso teórico de los medios **Marshall McLuhan** a hablar de la “**aldea global**” en 1962. Este concepto lo asoció a un mundo hiperconectado que, en el plano de lo virtual, reducía su tamaño, como consecuencia de la expansión de los medios de comunicación y de la creciente velocidad de circulación y acceso a la misma. En el ámbito artístico esta cadena de transformaciones mediáticas y sociales provocó también importantes cambios: la reacción de los artistas a esta situación les llevó a repensar los conceptos vinculados a sus obras como también los materiales, las relaciones espacio-temporales y los propios medios que emplearon a partir de entonces en sus creaciones.

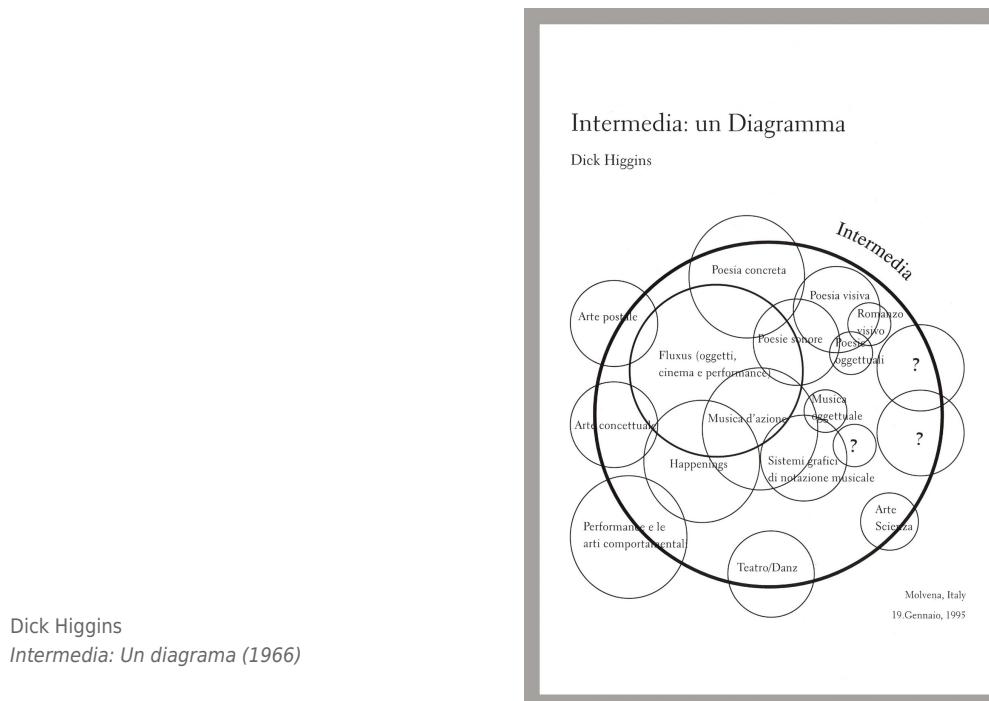
Intermedia

El término Intermedia, acuñado en 1966, identifica prácticas artísticas contemporáneas, como las de Concha Jerez y José Iges.

Será a mediados de los años 60 del siglo XX, cuando de forma generalizada figuras procedentes de diferentes disciplinas artísticas incorporen los medios de comunicación a sus obras. En ellas, por un lado exploran las posibilidades estéticas que los medios ofrecen en términos sensoriales y, por otro, indagan su potencial para evocar contralecturas y buscar una reflexión crítica sobre el rol y el uso que se hace de estos medios en la sociedad.

Desde múltiples aproximaciones vamos a asistir a un posicionamiento crítico y estético ante los medios. En este sentido, a modo de ilustración de un panorama más amplio, podemos señalar algunas figuras de especial relevancia como **Nam June Paik, Wolf Vostell, Bruce Nauman o John Cage**, quienes a través de su trabajo contribuyeron al desarrollo de nuevas prácticas como la videocreación, el happening o el arte sonoro, disciplinas afines a los artistas que nos ocupan: Concha Jerez y José Iges.

Asimismo, como complemento a lo anterior, cabe destacar el ensayo que escribió el artista **Dick Higgins** en 1966, *Statement on Intermedia* (1966) donde introdujo el término **intermedia**, que va a ser fundamental para Iges y Jerez, quienes se autodenominan “**artistas intermedia**”.

Con este término, *Intermedia*, Higgins buscaba hacer referencia a las mutaciones (o transgresiones) que se estaban llevando a cabo desde el ámbito artístico con relación a los medios. Higgins señala cómo a través de diferentes propuestas simbólicas, poéticas y críticas, un determinado grupo de obras remitían al papel de los medios en la sociedad al tiempo que reflexionaban sobre una nueva forma de entender la creación artística: la obra como un encuentro “entre” disciplinas o “entre” diferentes medios para posibilitar nuevas lecturas críticas y nuevas formas de interacción con el arte.

Apuntamos a continuación algunas de las obras paradigmáticas que se enmarcan en esta idea de Intermedia:

Estas obras introducen la interacción: el espectador participa y experimenta el medio de una forma más personal.

En [Random Access Music](#) (1963) **Nam June Paik** recorta una cinta magnetofónica y pega los fragmentos en la pared, invitando al visitante a escuchar su contenido pasando con su mano el lector del magnetófono que previamente había desarmado de un radiocasete. La interacción del espectador permite de este modo experimentar el medio y la información sonora de una forma más participativa y personal.

Nam June Paik.
Random Access Music (1963)

Decollage:
Separar fragmentos y
descontextualizarlos para
remezclarlos con otro
significado diferente.

Wolf Vostell en uno de los más tempranos [TV Dé-collage](#), compuso [Sun in your Head](#) (1963), de 7 minutos. La pieza consiste en imágenes televisivas grabadas con una cámara ante la pantalla de un televisor. Usando la técnica del decollage (opuesta al collage) que consistía en separar fragmentos y descontextualizarlos para volverlos a reunir con otro significado diferente, Vostell remezcla esos materiales para hablar de la cultura mediática y sus mecanismos de construcción y difusión.

Wolf Vostell
Sun in your head (1963)

QR Code
enlace al video

El desconcierto del observador que es observado, es un elemento presente también en la obra de Concha Jerez y José Igés.

Otra de las referencias importantes en este novedoso empleo de los medios es la instalación [Live-Taped Video Corridor](#) (1970) de **Bruce Nauman**, en la que sitúa dentro de un pasillo muy estrecho dos monitores, uno encima del otro, con la misma imagen del pasillo vacío. Uno de ellos, que está conectado a un circuito de vídeo cerrado (los habituales de las cámaras de seguridad) muestra cuando se accede al espacio al espectador avanzando por el pasillo.

Bruce Nauman
Live Video Tape Corridor (1970)

QR Code
enlace al vídeo

El observador/observado, al reconocerse en la imagen, experimenta desconcierto ante la interferencia perceptiva producida por la simultaneidad espacial de dos momentos diferentes: una imagen del pasillo donde no llega a aparecer porque se trata de una imagen pregrabada, y la otra, emitida en tiempo real, que muestra cómo se aleja y empequeñece su figura cuanto más se aproxima al monitor.

John Cage, en su trabajo con el azar, introdujo en sus composiciones la interferencia de medios de comunicación.

Por último señalamos aquí otra referencia paradigmática, [Imaginary Landscape No.4](#) para 12 radios y 24 intérpretes compuesta por **John Cage**. Se trata de una obra más temprana que las anteriores, de 1951, que ya juega con esta interferencia de los medios y también con el acceso a la información. Esta composición convierte al aparato de radio en un instrumento más de orquesta, introduciendo el azar en las emisiones que son sintonizadas al mover el dial conforme a una partitura del artista. Se convierte así al objeto y al medio radiofónico en un instrumento portador de sonoridades aleatorias. Al trasladar el medio radiofónico al formato del concierto tradicional, Cage introducía en el ámbito sonoro y musical la cultura auditiva y los nuevos modos de escucha que estaba introduciendo la presencia masiva de estos medios en los hogares.

John Cage
*Imagen de una Interpretación de
Imaginary Landscape No.4*

QR Code
enlace al vídeo

Esta aproximación, sintética, a estas cuatro piezas permite hacernos una idea sobre el empleo de estos nuevos recursos para hablar acerca de los propios medios, pero también para hablar de nociones estrictamente artísticas.

Como los artistas mencionados, Concha Jerez y José Igés también se sitúan en el espacio intermedia: literalmente entre los medios, pero también de forma conceptual creando una interferencia en las formas de aproximarnos a ellos.

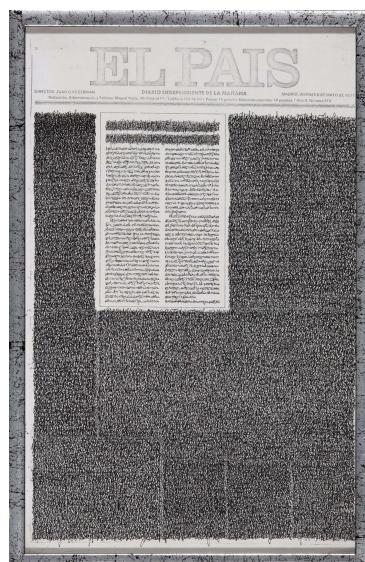
Los artistas: **Concha JEREZ** y **José IGES**

Son dos artistas que llevan trabajando de forma conjunta desde 1989, si bien sus trayectorias artísticas individuales comienzan unos años antes.

*A través del uso de materiales cotidianos en los terrenos de la performance y la instalación, **Concha Jerez** ha realizado una obra de marcado carácter político y reivindicativo.*

Concha Jerez (1941) y José Iges (1951) llevan trabajando de forma conjunta desde 1989, si bien sus trayectorias artísticas individuales comienzan unos años antes. Tanto su recorrido en solitario como el colectivo constituyen un importante bagaje que se fusiona en las obras realizadas conjuntamente desde hace más de veinticinco años. Será por ello interesante conocer algunas ideas y trayectorias individuales para percibir después con mayor precisión el trabajo que realizan juntos.

Concha Jerez cursó en Madrid la licenciatura de Ciencias Políticas y la carrera de piano en el Conservatorio de Música. A partir de 1973 centra su trabajo y actividad en el ámbito artístico, realizando una obra de marcado carácter político y reivindicativo, que ha mostrado en múltiples exposiciones y festivales en España y el extranjero. El trabajo de Concha Jerez se sitúa conceptualmente en la proximidad a otros artistas pertenecientes al grupo ZAJ, como Esther Ferrer, o también al alemán instigador de los Decollage o Happening – que hemos mencionado anteriormente–, Wolf Vostell. Perteneciente a la primera generación del arte conceptual, comprometida con el tratamiento de la instalación y la performance en el ámbito español, en su trabajo aparecen temas como la presencia, tratada a través del concepto de lugar y no-lugar; el tiempo; el límite, la **autocensura**, la utopía, la legibilidad o la memoria; todos ellos abordados a través del uso de materiales cotidianos sobre los que imprime siempre un marcado carácter reivindicativo.

Concha Jerez
Seguimiento de una noticia
(1977)
Colección Museo Reina Sofía

La radio ha ocupado un lugar descatado en el trabajo de José Iges; en sus piezas radiofónicas, la reiteración y la distorsión narrativas son elementos recurrentes.

José Iges se forma en el campo de las ciencias de la información y de la ingeniería industrial, iniciándose en la composición electroacústica a mediados de los años 70 en el Laboratorio ALEA de Madrid. Desde entonces centra su producción en el ámbito sonoro, musical y radiofónico. La radio ocupará un papel destacado en su carrera, tanto artística como también en el ámbito periodístico puesto que estuvo al frente del programa de RNE “Ars Sonora” durante más 20 años, realizando una gran labor de difusión de la creación sonora.

El minimalismo y algunos conceptos planteados por **Fluxus**, como la conexión del arte con los impulsos vitales, además de la posición mantenida por los dadaístas y el teatro del absurdo, le permiten introducir de forma tangencial y a un tiempo crítica, la ironía sobre los temas que aborda en sus obras. Así en sus piezas radiofónicas encontramos la reiteración y la distorsión de la narratividad como elementos recurrentes.

José Iges
Punto Singular. Vienna Version
(2006)

*Escucha en el siguiente enlace la pieza sonora:
Punto singular, Kunstradio.at*

En su trabajo conjunto, Concha Jerez y José Iges proporcionan muchas capas simultáneas al espectador.

Son obras abiertas que suscitan de partida varias cuestiones:

- *¿Cómo relatan los medios la actualidad?*
- *¿Con qué lenguajes?*
- *¿Qué interferencias producen entre sí al mezclarse?*
- *¿De qué forma intervienen en los propios acontecimientos?*

El trabajo conjunto mezcla aspectos definitorios de cada uno en nuevas configuraciones visuales, sonoras y de acción surgidos del encuentro entre dos miradas críticas hacia el contexto político y social; de ahí la frecuente incursión en la cultura mediática. El sonido, la imagen, la palabra y el propio espacio son conjugados con otros ingredientes consustanciales a sus proyectos: los juegos de mesa, la ironía, el azar y la incertidumbre.

De ahí que gran parte de su producción conjunta acumule elementos tanto formales (en términos visuales y sonoros) como también conceptuales. Forman así un denso conjunto de diferentes niveles de profundidad, que permiten establecer distintas conexiones entre los elementos que integran las obras. Esta estrategia intermedia requiere la participación del espectador, su voluntad de completar y repensar la obra desde sus propios criterios, experiencia y sensibilidad. Cada obra invita así al debate sobre el modo de construir y contar los relatos de nuestro acontecer contemporáneo.

Claves de lectura

En esta guía proponemos tres líneas de aproximación como claves de lectura: los grandes relatos; la participación del espectador y el cuestionamiento de la idea de arte.

Pero la exposición da pie a plantear muchas más:

- *El lenguaje como constructor de realidades*
- *El juego como lugar de resistencia*
- *El azar y la interferencia: la obra abierta*

Desde estas claves, la exposición puede recorrerse múltiples veces y proporcionar nuevas lecturas.

La obras de la exposición plantean un espacio de reflexión, de debate y de pensamiento crítico sobre la relación que establecemos con nuestro entorno.

Son obras que invitan además a posicionarnos, ya que tratan temas que nos deberían incumbrir.

La exposición **Media_mutaciones** reúne en las salas de Tabacalera 18 obras de Concha Jerez y José Iges realizadas entre el año 1991 y la actualidad. En ellas podemos observar tres líneas fundamentales que estructuran su trayectoria artística y sobre las que nos vamos a centrar:

- El tratamiento de los **grandes relatos de la historia** y la forma en que estos se construyen a través de la información que recibimos por distintos canales.
- La **participación del espectador**: su presencia como sujeto activo que se involucra y posiciona ante los distintos procesos y propuestas sugeridos en la obra.
- El **cuestionamiento** continuo de la idea del arte, entendido como un sistema abierto a la reflexión colectiva.

Si bien en esta guía proponemos estas tres líneas de aproximación como claves de lectura, es importante tener en cuenta que la obra de Iges y Jerez, al establecer una conexión directa con la actualidad, requiere una permanente actualización de sus contenidos y enfoques. Por este motivo los artistas revisan periódicamente su obra y completan detalles, añadiendo nuevos contextos y realidades que incitan a otras lecturas y reflexiones.

Sus piezas permiten múltiples lecturas y aproximaciones: desde el arte, desde los medios y en cada caso desde la temática que cada una de ellas aborda. Por este motivo al margen de las lecturas que ofrecemos en esta guía aproximarse a sus obras abre un espacio de reflexión, de debate y de pensamiento crítico sobre la relación que establecemos con nuestro entorno.

Por otro lado, de cara a disfrutar la visita a la exposición de una forma más completa, conviene tener en cuenta el modo en que se interrelacionan unas obras con otras en el propio espacio expositivo. La interacción de los proyectos artísticos con los espacios de Tabacalera, y la interferencia entre distintas obras, estimula el surgimiento de otras narrativas de gran interés que iremos apuntando también a lo largo de las siguientes páginas.

La narración de los grandes relatos

Es habitual encontrar en la producción artística de Iges y Jerez piezas que abordan la promesa de la modernidad, la utopía o el

acceso a la información, entre otros muchos temas. Son propuestas que aportan elementos de reflexión acerca de determinados contenidos socio-políticos sobre los que no buscan dar una visión definitiva, pero sí estimular una reflexión colectiva. Nos invitan por lo tanto a posicionarnos, ya que se trata de temas que nos deberían incumbrir.

Bazar de utopías rotas
(1993-2007)

Una instalación en la que confluyen la declaración de los derechos humanos junto a su continua vulneración.

En la instalación, como en todo el trabajo de Concha Jerez y José Iges, ningún elemento es arbitrario.

Podemos comenzar a leerla desde una mirada panorámica. A medida que entramos en sus detalles, la importancia de los matices aparece con contundencia.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la instalación **Bazar de utopías rotas** (1993) cuyo tema central aborda la cuestión de los derechos humanos -sellada con un compromiso de respeto- y su reiterada vulneración en los países de nuestro entorno.

La obra muestra una mesa alargada dispuesta para un banquete de estado. El tablero de la mesa, revestido de espejo, incluye fragmentos manuscritos de informes redactados por Amnistía Internacional denunciando infracciones de los derechos humanos en Europa. Al tiempo que vemos esto el espectador escucha parte de la *Carta de París para una nueva Europa* firmada en 1990 en el marco de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (1990). A todo ello se suman sonidos emitidos por juguetes e interferencias radiofónicas de onda corta que se intercalan con testimonios sobre el concepto de utopía al que remite de forma constante esta instalación.

La lectura que proponen Iges y Jerez sobre la contradicción entre los acuerdos oficiales y las realidades a las que remiten se completa con los demás elementos que estructura esta pieza: sobre la superficie de la mesa y junto a cada servicio – todos ellos de cristal transparente – aparece una pequeña bandera que identifica a cada uno de los países miembros de la Comunidad Europea. Las copas y los platos contienen textos ilegibles sobre cristales rotos, elementos ambos que aluden a la naturaleza quebradiza de estos acuerdos, como también los que llenan el globo terráqueo seccionado que aparece en el centro de la mesa.

La visión de esta imagen del banquete contrasta con un cúmulo de telas negras confundidas con la bandera de la Unión Europea que se encuentran bajo la mesa. De allí es de donde surgen todos los sonidos a los que hemos hecho mención anteriormente. Como si pertenecieran a dos realidades diferentes, lo visual y lo sonoro confluye en nuestra percepción.

Concha Jerez y José Igles
Bazar de utopías rotas (1993-
2007)

QR Code: *enlace a contenido
adicional*

¿Existe una vinculación real entre los acuerdos alcanzados a nivel institucional y su repercusión o incidencia en la realidad del día a día? ¿Caminan al unísono la realidad social y el relato oficial?

En el espacio de Tabacalera esta obra resulta, si cabe, más impactante, ya que la opulencia y el brillo presentes en la pieza contrastan con las paredes desconchadas de un edificio, el de la Tabacalera, que tuvo su esplendor económico pero acabó por ser abandonado. Asimismo la exuberancia presente en la escenografía de mesa contrasta con el ambiente mucho más austero que se ve en una de las proyecciones de la pieza *Dentro Afuera** que queda enmarcada por la propia arquitectura del espacio al fondo de la sala.

*Ver más adelante la explicación específica de esta obra para comprender la relación que mencionamos aquí.

Habitación de lectura 1492-1992 (1992-1999)

En una escenografía escolar, esta pieza contrasta la épica de los grandes nombres con los procesos de olvido y omisión.

En una línea diferente, pero abordando también el tema de los grandes relatos y en particular la noción de historia, la exposición incluye la pieza **Habitación de lectura 1492-1992**, que se presentó por primera vez en el año 1992 y que toma como punto de partida el 5º centenario del descubrimiento de América.

En esta ocasión, la pieza que también reúne elementos visuales y sonoros nos va a permitir abordar la cuestión de la construcción de la historia.

En ella observamos una hilera de pupitres sobre los que aparecen libros con fechas, imágenes y fragmentos de textos. Todo ello recuerda de inmediato la escenografía de un aula escolar. De las cajoneras de estos pupitres surgen fragmentos de audios enunciando algunos de los grandes nombres de la modernidad occidental. Junto a ellos, aparecen sonidos cotidianos y fragmentos del poema de B. Brecht [Preguntas de un obrero ante un libro](#) que remite a todos aquellos personajes olvidados a lo largo de la historia.

La presencia de estos elementos en la pieza confrontan la lectura hegemónica construida a partir de la épica de los grandes nombres y la exclusión de los protagonistas subalternos, ignorados u omitidos por la Historia. A través de la interferencia de los contenidos esta obra ofrece una mirada crítica a la narración de la Historia, a la configuración de la memoria, a la mirada parcial de los acontecimientos y a todo aquello que remite a la atribución de grandes hechos históricos.

En el momento actual, ¿se construyen los relatos de la historia de forma tan hierática? ¿La incorporación de medios como las redes sociales o los blogs posibilitan otras construcciones y escrituras de la historia?

Concha Jerez y José Igles
*Habitación de lectura 1492-1992
(1992-1999)*

QR Code enlace a contenido adicional

La pieza aparece ubicada en una sala aislada de Tabacalera, lo que acentúa aún más la escenografía escolar a la que brevemente nos hemos referido en líneas anteriores. Con ello la alusión se extiende a los modos de transmisión de la historia en el medio educativo.

Viaje a ninguna parte (2014-2015)

En el espacio de Tabacalera, con los signos visibles de su deterioro por el paso del tiempo, los vídeos de la instalación invitan a reflexionar sobre el progreso, la prosperidad y el crecimiento, junto a su caducidad.

La mirada crítica preside también la última de las obras que queremos destacar en este apartado, **Viaje a ninguna parte** (2014-2015), la más reciente de Concha Jerez y José Igés, realizada ex profeso para la exposición en Tabacalera. Esta pieza está compuesta por tres video-instalaciones donde vemos proyectadas en distintos espacios de la exposición acciones que los artistas han desarrollado en zonas no accesibles al público del edificio de Tabacalera. Además, este nuevo proyecto de los artistas incorpora otras dos video-instalaciones y acciones sonoras que interfieren con tres instalaciones de la exposición como comentaremos más adelante.

Centrándonos ahora en las video-instalaciones, en ellas observamos a los artistas protagonizando situaciones sin objetivo aparente, disfuncionales, como arrastrar una silla o permanecer como ausentes y sin aparente comunicación entre ellos.

En estos vídeos aparecen los espacios de Tabacalera como símbolos de la era industrial, contrastando la grandeza y magnificencia del edificio con el estado de abandono y vacuidad actual de algunas de sus espacios. En ellos vemos cajas, sillas y otros elementos olvidados y polvorientos con algunos de los cuales interactúan los artistas en las acciones que realizan.

¿Cómo interfieren los artistas con su actitud en los espacios? ¿Por qué mantienen lo que parece una actitud tan indiferente ante ellos? ¿Existe un intento de relacionarse con la historia de Tabacalera?

Concha Jerez y José Igles
Viaje a ninguna parte (2014-2015)

Tres de estas video-instalaciones que configuran **Viaje a ninguna parte** aparecen separadas en la exposición, proyectadas sobre diferentes espacios. Cumplen el papel de interludios musicales que integran y desvelan al público los espacios no accesibles de Tabacalera.

Otras dos video-instalaciones de este mismo proyecto aparecen insertas en *Argot* y *El Ojo de Polifemo*(*) incorporando de este modo una visible interferencia en la propia narratividad de cada una de estas piezas.

*Ver más adelante la explicación específica de estas obras

El espectador activo

Otro de los temas que encontramos en la producción conjunta de Concha Jerez y José Iges es la reflexión sobre el papel del espectador, no solo ante la obra de arte, sino también ante los medios de comunicación.

Decimos espectador si bien el término podría resultar un tanto restringido ya que lo que buscan los artistas es provocar al individuo a través de sus propuestas creativas. En este sentido, deberíamos referirnos a un participante que se siente avivado, tocado, agitado en cierto modo por lo que las obras enuncian y proponen.

Vamos a ver cómo algunas de sus obras ponen al espectador en el centro de la acción. Al mismo tiempo, esta inmediatez al sentirnos centro de la acción la compensan los artistas con el distanciamiento crítico que necesariamente nos obligan a tomar ante sus obras. Como espectadores queda en nuestras manos la tarea de configurar el significado último que transmite cada obra.

Persona (2005-2015)

La condición mediática de nuestra identidad es el objeto de esta instalación, que sumerge al visitante en un conjunto cambiante de imágenes y sonidos.

Es el retrato de unas identidades mutables, como los flujos de información nos conforman y que a su vez generamos.

En la instalación **Persona** (2005) los artistas plantean una aproximación a la cuestión de la identidad. La obra, que contó para su creación con la participación de un grupo heterogéneo de ciudadanos, aborda los modos de construcción de nuestra identidad y cómo esta se transforma en su interacción con el entorno.

En esta instalación el espectador se sumerge en un espacio sensible que reacciona a la presencia, el movimiento y el número de visitantes. Focos de luz se encienden o apagan destacando lugares de la instalación al tiempo que el ambiente sonoro se compone de palabras aisladas acerca de la identidad que aparecen superpuestas a otros sonidos de creación electroacústica que recuerdan el fluir de palabras y agua.

Estos elementos cambiantes se compaginan con otros, estáticos, como fotografías de primerísimos planos impresas sobre superficies transparentes que aparecen fijadas en las paredes desconchadas, o proyecciones murales en las que se observan siluetas de personas llenas de agua generando un vínculo entre nuestra condición biológica y cultural. Por último y formando parte del espacio de la instalación, encontraremos también un pequeño habitáculo, a modo de probador, que nos devuelve sobre un espejo nuestra propia imagen interrumpida por fragmentos de otros cuerpos que vemos proyectados adoptando una actitud semejante a la nuestra.

Concha Jerez y José Iglesias
Persona (2005-2015)

QR Code enlace a contenidos adicionales

Resulta interesante comprender cómo nuestro cuerpo determina el entorno espacial y sensorial en que nos movemos, al tiempo que ese medio contextual que nos permite acceder a los distintos nodos de información nos somete y condiciona también a sus propias exigencias.

¿Cómo nos comportamos en una obra como esta que nos permite interactuar y generar cambios en lo que experimentamos? ¿Habla nuestro comportamiento de nuestra propia identidad?

La instalación de esta obra en las salas de Tabacalera resulta sobrecogedora al crear un espacio intimista en el que los rostros casi parecen fundirse con las columnas de la sala. Situada al final del recorrido de la muestra, **Persona**, por su apertura conceptual, recoge de algún modo todas las impresiones que hemos recibido en la exposición. Nos permite reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y la interacción entre nuestra identidad individual y colectiva a través de la confrontación con otros seres cuya intimidad es desvelada en la obra.

Terre di Nessuno
(2002-2008)

El cuestionamiento de los medios de comunicación y el estado de confusión en el que instalan al espectador se traduce a través de la metáfora recurrente del parchís que invade todas las imágenes de la instalación.

Los elementos del juego,

- *el tablero,*
- *el dado,*
- *los círculos*
- *y sus colores característicos*

traducen el desconcierto en el que la actualidad mediática sumerge al espectador.

Concha Jerez y José Igles
Terre di Nessuno (2002-2008)

QR Code enlace a contenido adicional de la pieza

La confrontación entre lo que somos, lo que nos construye y lo que otros ven de nosotros que hemos abordado en *Persona*, la identificaremos también, si cabe, de forma mucho más pronunciada en la instalación **Terre di Nessuno** (2002) (Tierras de Nadie).

El juego del parchís es el nexo de unión de las diferentes partes de esta instalación donde se cuestiona la verosimilitud de la información y nuestra capacidad de creer en los datos que recibimos a través de la radio, la prensa, la televisión o Internet. Los medios de comunicación parecen siempre mostrar verdades absolutas, sin embargo sus formatos pueden ser adaptados para crear informaciones falsas. Ésa es la idea que se encuentra tras esta obra.

La certeza y la capacidad de procesar la información se ven desbordadas de forma muy irónica al conjugar imágenes que muestran la crudeza de situaciones sociales tomadas de los medios con los elementos distintivos del parchís: el tablero o los cuatro colores que lo identifican (rojo, amarillo, verde y azul). Así encontramos por ejemplo estos colores permutados en todas sus posibles combinaciones, creando una potente imagen visual de banderas que disimulan tras sus luminosos colores imágenes mediáticas de gran impacto visual (niños entre ruinas, paisajes devastados o cuerpos inertes ante la mirada de unos soldados).

La acumulación de elementos en esta instalación, donde aparecen, como decimos, diferentes formas en el tablero -las banderas o los discos monocromos de color- vuelven a aparecer distribuidos estratégicamente en diferentes espacios de la exposición. De este modo, el cuestionamiento que realizan Iges y Jerez al espectador en contacto con los medios reaparece sucesivamente, avivando uno de los discursos centrales de la exposición ¿Cómo se genera la información y en qué modo nos determina?

El ojo de Polifemo (1997-1998)

Un espectador vigilado, rodeado en la instalación de varios tipos de monitores:

- *con entrevistas sobre vigilancia a personas de distintas ciudades*
- *con imágenes del circuito cerrado de seguridad de Tabacalera*
- *con imágenes de los artistas recorriendo los espacios inaccesibles del edificio*
- *mostrándonos a nosotros mismos como espectadores de la obra*

Por último, y continuando con la cuestión planteada en este apartado, encontramos en ***El ojo de Polifemo*** (1997) a un espectador en todo momento vigilado, al tiempo que tiene la capacidad de controlar. Se presenta así esta doble lectura y uso que hacemos de los medios.

Nos situamos en esta pieza frente a un panel con seis monitores. En uno de ellos observamos entrevistas a ciudadanos de diferentes ciudades dando su opinión sobre los sistemas de vigilancia cada vez más presentes nuestros entornos. Otros tres monitores, conectados a circuitos cerrados de vídeo de seguridad, muestran imágenes captadas por cámaras que enfocan otros espacios de Tabacalera. El quinto nos vigila a nosotros, lo que nos hace descubrirnos bajo la atenta mirada del ojo vigilante y aséptico de un Polifemo tecnificado. Por último, la instalación incorpora un sexto monitor en el que observamos a los artistas realizando diversas acciones por los espacios del edificio de Tabacalera inaccesibles al público (esta acción es parte de *Viaje a ninguna parte* de la que ya hemos hablado anteriormente).

El espectador protagoniza la experiencia de convertirse en vigilante y vigilado.

¿Cómo nos relacionamos con un dispositivo de estas características? ¿Somos conscientes de que ese ojo escrutinador está omnipresente en nuestros móviles y sistemas GPS intercomunicados a través de Internet?

Concha Jerez y José Igles
El ojo de Polifemo (1997-1998)

La creación artística

- *¿Cómo funciona el arte como medio de comunicación?*
- *¿De qué modo nos posicionamos frente a la obra que emplea los medios de masas?*
- *¿Puede el arte subvertir y transformar la noción que tenemos de ellos?*

El último bloque que vamos a destacar en esta guía es el que aborda precisamente la creación artística, una cuestión que se sitúa de forma transversal en las dos anteriores y sobre la que también se detienen de forma explícita estos artistas en su producción.

¿Cómo funciona el arte como medio de comunicación? ¿En qué modo nuestro aprendizaje y experiencia con los medios determina la forma en que nos posicionarnos frente a la obra que los emplea? ¿Puede el arte subvertir y transformar la noción que tenemos de ellos?

Argot (1991-2015)

El contenido de esta obra se nos presenta en forma de fragmentos sonoros y visuales que se suceden y superponen.

Argot (1991-2015) es una instalación en la que se abordan distintas consideraciones en torno a lo artístico. La idea del arte, el objeto artístico, pero también su creación y posterior consumo y recepción entran en discurso a través del juego de proyecciones, reflejos, interferencias y movimientos posibles en el espacio de la sala, en cuyo suelo aparece el trazado de un tablero del juego de la Oca.

En esta instalación escucharemos diferentes fragmentos de voces masculinas y femeninas que entonan frases que de forma inconexa se refieren a las relaciones entre el artista, su

Estas de frases inconexas relativas a la obra de arte, o a la posición que adopta el artista ante la realidad que le rodea, han sido expresadas en distintos y momentos y contextos de la historia del arte.

Concha Jerez y José Iglesias Argot (1991-2015)

QR Code enlace a contenido adicional de la obra

¿Por qué los artistas recurren a la metáfora del juego para referirse a lo artístico?

obra y el contexto en el que surgen. En cuatro idiomas distintos los fragmentos -que escuchamos proceder de diferentes ubicaciones- nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de lo artístico al tiempo que nos sumergen en el espacio de la instalación.

“El producto deviene un objeto de consumo”, “la idea nace de su relación con el mundo”, “la obra se convierte en un objeto”

Para hacer más fuerte este discurso e introduciéndonos en él con más rotundidad, aparecen distribuidos por el tablero atriles que sostienen espejos en los que hay impresos más frases sobre el arte. Al movernos por el tablero y leer esas frases viéndonos reflejados en el espejo estaremos entrando a formar parte del juego de relaciones que proponen los artistas y por ende del juego del arte. Por medio de la acumulación, la obra sugiere el continuo proceso de formación del lenguaje del arte con relación a su contexto.

Argot es la instalación que nos recibe al llegar a la exposición. Adaptada al imponente patio de la entrada a Tabacalera, la instalación se completa al fondo con la proyección, en gran formato, de un vídeo que muestra a los artistas escribiendo de forma incesante sobre cajas de tabaco que encontraron abandonadas en las dependencias de Tabacalera. Se trata de imágenes pertenecientes a una de las acciones de **Viaje a ninguna parte**, filmada expresamente para ser integrada en Argot.

Net-Opera (2000-2002)

La ópera y el net-art se yuxtaponen en esta pieza sobre el mundo como escenario y teatro en el que todos somos participantes.

La violencia de las imágenes de los medios de comunicación contrasta con el escenario teatral y frívolo en el que son colocadas.

En el espacio interactivo de la instalación, una pieza de net-art funde los lenguajes de los medios con el cómic y la ilustración.

Net-Opera (2000-2002) es una pieza pionera del Net-Art, una intervención creada específicamente para la red que recurre a un cierto lenguaje teatral para mostrar la idea del mundo como teatro o como escenario que observamos y en el que somos también actores y actrices.

En Net-Opera encontramos un pequeño teatro de guion, donde el espacio escénico aparece ocupado por un monitor que muestra imágenes de zonas de conflicto. Sobre ellas aparecen ilustraciones de arlequines y otras figuras operísticas que contrastan en su frivolidad con la残酷 de las capturas extraídas de los medios de comunicación, en su mayoría de la década de los 90. Frente a este pequeño teatro, encontramos varias imágenes que, en la misma clave, nos sitúan como espectadores del mundo.

Algo muy distinto de lo que va a suceder en el espacio interactivo de la pieza, donde sentados en unas butacas de teatro podemos controlar -o tener la ilusión de un cierto control- sobre una pieza de net-art (accesible en la siguiente dirección <http://net-opera.com>) en la que vamos saltando de escenario en escenario mientras asistimos a una mezcla de imágenes que proceden de la actualidad mediática, del comic y del teatro entre otras.

Concha Jerez y José Igles
Net-Opera (2000-2002)

En última instancia, y además de incluir de forma evidente los dos apartados anteriores que hemos mencionado como claves de lectura, esta pieza está abordando la cuestión de los formatos y los lugares de la creación artística, que aparecen mezclados con la vida y la sociedad y que más allá del marco expositivo en el que las encontramos remiten a su presencia en el contexto social.

¿Qué interés tiene el hecho de que las obras de arte tengan una presencia en Internet?

Dentro Afuera (2009)

En una impresionante instalación sobre el ocaso de la actividad minera en Asturias, los artistas nos devuelven desde los grandes escenarios del mundo globalizado a los espacios íntimos y cercanos de las personas y sus relatos

Además de las tres proyecciones esta concurrencia del mundo exterior y el mundo interior de la mina se hace presente a través de la intervención sonora en la que escuchamos la dureza de los sonidos propios de la mina entremezclados en los testimonios de algunos de los trabajadores.

Concha Jerez y José Igles
Dentro Afuera (2009)

Para terminar nuestro recorrido por la exposición, como parte de esta clave de lectura que hemos dedicado a analizar la reflexión que hacen los artistas sobre el propio ámbito de la creación vamos a referirnos a la video-instalación **Dentro Afuera** (2009), cuya temática muestra el ocaso de la actividad minera en las cuencas asturianas. Nos encontramos en este caso con una triple proyección en la que el lenguaje visual empleado recuerda, sin serlo, al vídeo documental.

La pieza se construye con elementos sonoros y visuales tomados en una de las últimas zonas de extracción de carbón, el Pozo Carrio, en la cuenca del Nalón. Al igual que *Persona* o su obra más reciente *Viaje a ninguna parte*, los artistas nos devuelven desde los grandes escenarios del mundo globalizado a los espacios íntimos y cercanos de las personas y sus vidas, su trabajo y sus identidades.

Desde una aproximación artística, una triple proyección muestra los pasos de Concha Jerez, adentrándose en una de las minas a través de los raíles subterráneos, al tiempo que las otras dos nos aproximan por un lado a los espacios comunes de la mina (los vestuarios, o los comedores) y por otro a las instalaciones exteriores de la mina, que evidencian su ocaso. Así la pieza fluctúa entre el estar ‘dentro’ y ‘fuera’ al mismo tiempo.

Tanto en esta instalación como en gran parte de las piezas expuestas en Tabacalera se evidencian los vínculos que establecen los artistas entre la obra y el lugar específico de su exposición. Su singular forma de generar diálogos entre distintos contextos, aporta especial intensidad a este recorrido expositivo que nos envuelve en diferentes paisajes audiovisuales y sonoros, evidenciando las tensiones y oscilaciones entre realidades complejas y los lenguajes que las representan.

Mediante el juego, la interacción, o simplemente una atenta mirada y escucha, los artistas nos invitan a explorar distintos códigos de comunicación así como los nexos y divergencias entre signos y significados. Con todo ello nos alertan sobre la capacidad transformadora del lenguaje que poseen los medios -y también el arte-, cambiando nuestra percepción de la realidad. Esos mismos contenidos de radio, televisión o Internet, sin embargo, convertidos en materia artística, estimulan una conveniente reflexión crítica.

