

Lunes, 3 de marzo del 2014
Cerezales del Condado, León

Luke Fowler: Sentido Común

Cuatro de las obras audiovisuales de Luke Fowler llegan este domingo a la Fundación Cerezales Antonino y Cinia gracias a la colaboración de La Casa Encendida de Fundación Caja Madrid

El comisario de la exposición, Andy Davies, participará junto al cineasta leonés Chus Domínguez en un coloquio durante la apertura; a partir de las 12h.

Durante el periodo expositivo, se programarán cinefóruns para profundizar con expertos en los respectivos temas de las películas: psiquiatría, música y pedagogía.

Del 9 de marzo al 4 de julio del 2014, podrá visitarse "Luke Fowler: Sentido Común", una producción de La Casa Encendida formada sobre la base de tres obras audiovisuales del artista escocés nominado al Turner 2012, y diversos materiales de consulta que, en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia se amplían con una cuarta película: *Bogman Palmjaguar* (2007).

Es una exposición que entronca con las vías de acción de la Fundación y supone dar continuidad al trabajo de investigación sobre aspectos cruciales para las prácticas artísticas y los estudios culturales contemporáneos como son el archivo y el documento.

Las películas de Luke Fowler exploran los límites y las convenciones del retrato fílmico. Su cine ha sido comparado con el Free Cinema británico de los años cincuenta, movimiento que supuso una nueva actitud hacia la producción cinematográfica, que hizo suya la realidad cotidiana de la sociedad británica contemporánea.

Asumiendo funciones de artista, historiador, comisario, cineasta y músico, Fowler se adentra en las complejidades, contradicciones y adversidades de personajes clave en la historia contemporánea británica que se resistieron a la ideología dominante y suscitaban encarnizados debates con una especial resonancia en el momento actual.

En concreto, estos personajes son: E.P. Thompson, historiador y educador, conocido por sus estudios sobre la cultura popular y por su activismo a favor de la enseñanza gratuita; el psiquiatra R.D. Laing cuyo radical tratamiento de la esquizofrenia le convirtió en un icono de la cultura alternativa de la época; Cornelius Cardew, un compositor pionero cuya obra incluye composiciones colectivas y de improvisación libre y fundador de The Scratch Orchestra; y un antiguo paciente de R.D. Laing que huye de la gente refugiándose en la naturaleza.

Las preocupaciones del artista, reflejadas en la vida de estas cuatro figuras, conectan con algunos ciclos de actividad de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia como son la

pedagogía artística, la experimentación e investigación musical y el trabajo con personas de diversa condición psíquica o intelectual. Asimismo, esta propuesta enlaza con la línea de investigación en torno al documento y al archivo que se abrió con Chus Domínguez y *Territorio Archivo* o con la exposición de Xavier Miserachs, ya que Fowler rescata imágenes de archivo, grabaciones radiofónicas o fragmentos de conferencias y lo mezcla con sus propias tomas en las que la visión del autor juega un papel superior al de la técnica cinematográfica en sí.

Para profundizar y discutir sobre los temas que se plantean, la Fundación programará varias sesiones de debate en las que participarán expertos en dichas materias.

El visionado de las películas podrá realizarse a demanda de lunes a viernes. Durante los fines de semana, se proyectarán de forma consecutiva, en un horario que puede consultarse en la web www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org o llamando al teléfono 987342184. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Las obras (información extendida en el anexo)

Las obras de Luke Fowler no son documentales ni biografías, sino películas "para entender la sociedad" a través de ideas accesibles que rompen con la ideología dominante transmitida a través de la televisión y los archivos. Buscan reflejar la no existencia de una única verdad sobre personajes que tuvieron una gran repercusión mediática.

Pilgrimage From Scattered Points (2007) reflexiona sobre la música de The Scratch Orchestra y su fundador, el compositor Cornelius Cardew. The Scratch Orchestra fue un experimento utópico de principios de los setenta centrado en la composición colectiva, y un precursor de muchos intentos contemporáneos de romper con sistemas jerárquicos e individualistas de creación artística.

All Divided Selves (2011) es un original ensayo _seleccionado en la última edición del premio Turner_ que trata sobre la figura del psiquiatra escocés R.D. Laing cuyo radical rechazo al tratamiento institucional de la esquizofrenia le ubicó en el centro de la revolución social de los años sesenta en Reino Unido. La comunidad de Kingsley Hall, fundada por Laing en Londres, fue un intento de entender y aceptar la esquizofrenia desde el respeto mutuo y la convivencia, desafiando la medicina psiquiátrica de entonces, basada en el uso masivo de fármacos. La película analiza la trayectoria profesional de Laing a través de sus múltiples apariencias en los medios de comunicación y enseña como estos mismos medios le reducen a una caricatura de si mismo. La banda sonora hecha en colaboración son los artistas Éric La Casa y Jean-Luc Guionnet añade un inusual comentario sonoro a la trama narrativa.

The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott (2012) se centra en el historiador marxista E.P. Thompson y, en particular, en los diarios de sus clases en la W.E.A. (Asociación para la Educación Obrera) en los años cincuenta. En sus clases, Thompson quiso dar prioridad a la discusión por encima de la conferencia, aprendiendo del conocimiento y experiencia de sus alumnos e incorporando sus trabajos a sus propias investigaciones. Durante años formó parte de un grupo de profesores marxistas que intentaron elevar la conciencia política de los estudiantes universitarios en el Reino Unido.

Bogman Palmjaguar (2007) es el retrato de un hombre que huye de la gente y se refugia en la naturaleza. Bogman es un apasionado defensor del frágil ecosistema de las tierras de turba del sur de Escocia. Pero su vida anterior y el diagnóstico que recibe de "esquizofrénico paranoide" pesa sobre él y su relación con el mundo. Se describe a sí mismo como "el gato escondido" o el "proscrito salvaje del paraíso" y emprende acciones legales para eliminar el estigma de la esquizofrenia. Esta búsqueda de justicia es también un intento de entender el rumbo de su vida durante los últimos treinta años.

Como **extensión** de estos cuatro retratos fílmicos, **Luke Fowler: sentido común** se ofrece una estudiada selección de textos, libros y grabaciones sobre los protagonistas de las películas en exhibición, que permiten ahondar en el trabajo desempeñado por el cineasta escocés y que le llevaron a ser uno de los finalistas del internacionalmente conocido **Premio Turner en el 2012**.

Además, el cineasta **Chus Domínguez** conocido por su trabajo en torno al cine de no ficción, participará en una **conversación** con el comisario de la exposición, **Andy Davies**, durante la jornada de apertura.

Luke Fowler (Glasgow, 1978)

Cursó estudios en el Duncan of Jordanstone College of Art de Dundee entre 1996 y 2000. Figura destacada en el panorama artístico contemporáneo de Glasgow, explora los límites y las convenciones de la cinematografía biográfica y documental. Ello ha dado lugar a que se la compare con el Free Cinema británico de los años cincuenta, movimiento que supuso una nueva actitud de la producción cinematográfica, que hacía suya la realidad de la sociedad británica contemporánea de todos los días. Al asumir funciones de artista, comisario, historiador, cineasta y músico, Fowler compone retratos impresionistas de personalidades fascinantes. Sus películas —montajes de imágenes de archivo junto con nuevas grabaciones, entrevistas, fotografía y sonido— brindan una nueva percepción, única y apasionante, de sus respectivos temas.

Luke Fowler: Sentido Común

Del 9 de marzo al 4 de julio del 2014

Horario de visitas: De martes a domingo, de 12 a 14 y de 16 a 19 horas

Inauguración: Domingo, 9 de marzo a las 12 horas

Pases:

De lunes a viernes: pases a la carta

Fines de semana:

12h *Pilgrimage from Scattered Points*, 2006, 45'

13h *The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott*, 2012, 61'

16h *Pilgrimage from Scattered Points*, 2006, 45'

17h *All Divided Selves*, 2011, 90'

Entrada gratuita. Aforo limitado

ANEXO

Información ampliada sobre las obras 1/3

The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott
2011 / 61 min. / Vídeo

The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott [El tejedor pobre, el aparcerero ludita y los ilusos seguidores de Joanna Southcott] se centra en la labor del historiador marxista Edward Palmer Thompson, contratado en 1946 –a los 25 años de edad– por la Workers' Educational Association [Asociación para la Educación de los Trabajadores], o WEA, para enseñar Literatura e Historia Social a adultos de las localidades industriales del West Riding de Yorkshire; clases en las que se formaba a personas de sectores sociales que tradicionalmente no habían tenido acceso a la educación universitaria.

El nombre de E. P. Thompson, junto a los de sus colegas socialistas Raymond Williams y Richard Hoggart, también del norte, se convirtió en sinónimo de la disciplina de Estudios Culturales que surgió en Gran Bretaña durante la posguerra. La película de Fowler analiza las cuestiones que estaban en juego para los educadores progresistas del momento. Al igual que E. P. Thompson, muchos de ellos querían aprovechar su actividad docente para forjar "revolucionarios" al tiempo que ponían en práctica la idea fundacional de la WEA, proporcionando una educación "deliberadamente social".

La película refleja el momento de optimismo en el que las ideas educativas progresistas de E. P. Thompson se conjugan con las del West Riding de Yorkshire, una región con una tradición de resistencia y activismo políticos. La película contrasta el material de archivo – tanto televisivo como del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Leeds y de la WEA– con audio y secuencias actuales grabadas en exteriores de Yorkshire.

Para la realización de este proyecto, Fowler ha contado con la colaboración del prestigioso director estadounidense de cine independiente Peter Hutton y de George Clark, escritor y cineasta de Yorkshire.

ANEXO

Información ampliada sobre las obras 2/3

Pilgrimage From Scattered Points
2007 / 45 min. / Vídeo

La película *Pilgrimage from Scattered Points* [Peregrinación desde puntos dispersos] se centra en la figura del compositor inglés Cornelius Cardew (1936-1981) y en The Scratch Orchestra (1968-1973), fundada por Cardew en 1968 –junto a Michael Parsons y Howard Skempton– y cuyo "proyecto de constitución" fue publicado en *The Musical Times* en junio de 1969. Dicho proyecto de constitución, que definía la estructura que habría de regir la labor musical de la orquesta durante la primera mitad de su existencia, proponía una comunidad flexible en la que estudiantes, oficinistas, músicos aficionados y algunos compositores profesionales se reunían para interpretar música, así como para crearla y para formarse.

La única grabación completa disponible de The Scratch Orchestra es una interpretación de *The Great Learning* [El Gran Saber], una obra coral de seis horas de duración basada en las escrituras de Confucio que Cardew compuso específicamente para dicha orquesta. Se trata de una composición que requiere un gran número de músicos –con formación y sin ella– que cantan, hablan, tocan el tambor, llevan a cabo distintas acciones y gestos, improvisan y utilizan fuentes de sonido tanto convencionales como no convencionales.

Los conciertos de The Scratch Orchestra solían incluir ejercicios de "música scratch", basada en instrucciones gráficas o verbales, en vez de en la notación musical tradicional; "clásicos populares", donde se subvertían obras consolidadas, principalmente pertenecientes al canon clásico; "ritos de improvisación", con puntos de partida comunes para una improvisación semiestructurada y libre; y "proyectos de investigación", o viajes en diversas dimensiones: temporal, espacial, intelectual, espiritual, emocional, etc. Dado su rechazo del sistema musical establecido, la orquesta buscó nuevos emplazamientos y nuevas audiencias para su música: sus interpretaciones pudieron oírse en ayuntamientos, estaciones de tren, centros comerciales, estanques con barcas, bodas o salas municipales de poblaciones remotas.

Al cabo de dos años, el experimento musical y social de The Scratch Orchestra entró en un periodo de rigurosa autocritica, con debates acerca de la función del arte y al servicio de quién debía estar. Se celebraron reuniones y se elaboró un "expediente de quejas", en un proceso que derivó en la escisión de la orquesta en dos bandos opuestos: el primero, el "grupo del ello", seguía la máxima maoísta de que la música debe estar al servicio de la lucha de las masas; el segundo, el de los "idealistas burgueses", buscaba un arte autónomo que, por encima de todo, estuviera al servicio de la experimentación formal y de la autoexpresión.

Pilgrimage from Scattered Points relata las contradicciones y las luchas internas de The Scratch Orchestra mediante entrevistas en primera persona, imágenes tanto de archivo como recientes y un corpus musical en su mayor parte inédito.

ANEXO

Información ampliada sobre las obras 3/3

All Divided Selves
2011 / 90 min. / Vídeo

Las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960 estuvieron encabezadas por la carismática figura –afín a la de un gurú– del psiquiatra de Glasgow R. D. Laing. En su ya clásico texto "The Politics of Experience" [La política de la experiencia, 1967], Laing sostenía que la normalidad implicaba adaptarse a la mistificación propia de un mundo alienante y despersonalizador, por lo que aquellos a quienes la sociedad etiqueta como "enfermos mentales" son, en realidad, viajeros "hipercuerdos" que realizan una travesía interior a través del tiempo eónico.

La película *All Divided Selves* [Todos los seres divididos] gira en torno a imágenes de archivo que muestran como Laing y sus colaboradores lucharon por conseguir que se reconociera la importancia del entorno social y de la interacción alterada en las instituciones como factores significativos en la etiología de la angustia y del sufrimiento humanos.

All Divided Selves reinterpreta las vacilantes reacciones a aquellas ideas radicales y las respuestas –menos indulgentes– al tardío cambio de profesión de Laing: de psiquiatra de gran prestigio a célebre poeta. Este denso, atractivo y lírico *collage* –Fowler entrelaza material de archivo con sus propios comentarios filmicos– se completa con un dinámico audio de grabaciones de campo y con música de Éric La Casa, Jean-Luc Guionnet y Alasdair Roberts.