

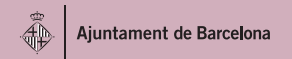
CCCCB09

ANNUAL REPORT

CCCB09

ANNUAL REPORT

CCCB
Montalegre, 5 / 08001
T. 933064 100 / www.cccb.org

INDEX

5	Exhibitions
6	In the chinese city
7	Illuminations. Visionary Catalonia
8	Bamako 07. African Photography Meetings
9	Gangs of the 80s
10	The jazz century
11	Cerdà and the Barcelona of the Future
12	In collaboration with...
12	World Press Photo
13	Cultural activities
14	Cicles and festivals
25	Festivals in collaboration with
	Other proposals
36	Urban Itineraries
39	Debate and reflection
40	New Humanism
45	City and Public Space
51	In collaboration with...
57	Friends of the cccb
59	Educational service
61	Open CCCB
62	Online Projects
64	Beyond the CCCB
64	Exhibitions
66	Screenings
67	Debates
68	Networks
69	CCCB Holdings
70	Archive
73	Publications
75	Audiovisuals Publications
77	General data
78	CCCB staff
79	Collaborating Institutions and companies
80	Visitor figures
82	Budget
83	List of speakers of debates and lectures
85	Venue hire
87	Selection Of Press Clipping

EXHIBITIONS 2009

Edition
CCCB

Graphic design
Postdata disseny i comunicació

Printer
Unitat d'Impressió i Reprografia de la Diputació de Barcelona

IN THE CHINESE CITY

PERSPECTIVES ON THE TRANSMUTATIONS OF AN EMPIRE

Dates	November 4, 2008 – February 22, 2009	Part of the European Year of	Intercultural Dialogue
Venue	Sala 3	Architectural design	Emba_Estudi Massi-Bosch Arquitectes
Curator	Frédéric Edelmann with the collaboration of Françoise Ged	Interior graphic design	Estudi mm! Mònica Mestanza, Rosa Rodríguez
Production	CCCB and Cité de l'Architecture et du Patrimoine	Image and promotional graphic design	David Lorente
With the collaboration of	Fundación Bancaja, the sponsorship of Consorci de la Zona Franca and the support of Conseil Général des Hauts-de-Seine, Musée Albert-Kahn		

For over a decade, China has been immersed in major processes of transformation, which are leading Chinese cities to change at an unstoppable pace in a cycle of construction and destruction that is transforming them profoundly and with remarkable speed.

This exhibition situated these changes within the continuum of the country's history and culture. It aimed to present the reality of the city past and present by exploring four of its aspects: town planning, architecture, landscape and infrastructure. It also offered an opportunity to compare these realities with the Chinese and Western imaginaries, and with mechanisms of information and propaganda.

The exhibition took as its basis the presentation of archeological documents, art works, models, archival images and contemporary creation. A series of characters and key concepts from Chinese civilization (garden, writing and culture, earth and man, water, fengshui, construction and destruction, and family) formed a base for a dynamic reading of Chinese territory and everything that affects the current population of more than three billion people. Woven through these concepts, the exhibition presented six cities as examples of these urban transformations: Suzhou, Xi'an, Chongqing, Canton Shanghai and Beijing.

In this context, films took on a particular importance. Five Chinese film directors contributed a filmmaker's perspective on five of the cities included in the exhibition. The prestigious director **Jia Zhangke** orchestrated the work of four of his colleagues: Chen Tao, Peng Tao, Li Hong Qi and Han Jie. Jia Zhangke himself, who directed the portrait of the city of Suzhou in a short film called *Cry me a River*, which was screened in the official out-of-competition program at the 65th Venice Film Festival.

RELATED ACTIVITIES

Does Beijing still exist? Film program

Dates: January 14, 17, 21, 24, 28 and 31
See page 15

Debate Origins. Qingtian: Chinese immigration in Barcelona

Date: January 23
See page 48

Premiere of the documentary *Zone of Initial Dilution (2006)*, by Antoine Boutet

Date: February 14
The exhibition concluded with this excellent documentary made by **Antoine Boutet**, after working in China over a six-month period, which was screened a week before the exhibition closed. The film analyses the profound urban transformations taking place in China's Three Gorges region as a result of the construction of the largest hydroelectric dam in the world. The "zone of initial dilution" concept, which engineers use to define the perimeter of a watercourse that has been contaminated by waste which then gradually dissolves into the general flow, illustrates the current situation of this region, in which many customs and traditional activities are being sacrificed in the name of progress. The film shows the state of different places and cities on the banks of the Yangtze river, some of which are in ruins or no longer there, while others are booming, trying to restrict the consequences that the planned final rise in water levels will have on the landscape and towns.

Talks for School Groups

See page 60

ILLUMINATIONS

VISIONARY CATALONIA

Dates	February 17 – May 24	Architectural design	Lluís Pau / Estudi IDP
Venue	Sala 2	Interior graphic design	La Japonesa
Curator	ilar Parcerisas	Image and promotional graphic design	Lali Almonacid
Production	CCCB and the Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya		

This exhibition was designed as an overview of the philosophy and creation that came out of Catalonia from the time of Ramon Llull up until the present, featuring a majority of visionary creators and artists.

The intuition and vision of unique individuals who were permeable to the currents of European thought and to new revolutionary ideologies have made Catalonia a land ahead of its time. This exhibition took us into the work of these figures from the worlds of art and literature, science and thought, who opened up new horizons and broke molds.

An exhibition on the visionaries and those touched with madness, whose legacy opened the gateways of modernity in Catalonia over the course of eight centuries:

Abad, Alomar, Barba, Barradas, Bataille, Ben, Bey, Berenguer, Beuys, Bofill, Bonastruc ça Porta, Brossa, Buigas, Casas Abarca, Casellas, Català i Pic, Cerdà, Chomón, Clapés, Clavé, Cirlot, Colom, Colomer, Comas i Solà, Cravan, Cresques, Cristòfol, Cuixart, Dalí, Deulofeu, Duchamp, Einstein, Eulàlia, Fageda, Ferrant, Ferrer i Guàrdia, Foix, Fontcuberta, Fortuny y Madrazo, Francés, GATCPAC, Gaudí, González, Gual, Guimerà, Jujol, Junyent, Lamolla, Le Corbusier, Letamendi, Llull, Man Ray, Marçal, Marinell·lo, Masó, Massanet, Masson, Mestre de Cabestany, Mestres, Mestres Quadreny, Mir, Miralda, Miralles, Miralles, Miró, Montoliu, Monturiol, Noguera,

Nogueras i Oller, Pablo, Perejaume, Perucho, Picabia, Picasso, Pla Janini, Ponç, Portabella, Prunés, Pujols, Recha, Riba, Ribé, Riera, Romero, Rossell, Rubió i Tudurí, Sabatés, Salvat-Papasseit, Santos, Santos Torroella, Sarró, Sayrach, Serra, Sibiuda, Sisa, Sucre, Tàpies, Torres-García, Valllosera, Varo, Verdaguer, Vilanova, Vilatobà, Villèlia, Viura, Xifra, Xiró, Zanné, Zush/Evru.

The exhibition included 800 works of art and science. Some areas of the exhibition were enhanced by installations created by a contemporary artist whose work shares similar themes and philosophy.

The exhibition was structured around thirteen thematic areas headed by the letters that make up the word "illuminations" in Catalan (IL·LUMINACIONS), with each letter also invoking a Latin expression, and as such it offered a thematic rather than a chronological overview.

RELATED ACTIVITIES

Flashes of Genius.

Alongside the exhibition

Dates: March 18, 19 and 20
See page 49

Talks for School Groups

See page 60

EXHIBITIONS

BAMAKO 07.

AFRICAN PHOTOGRAPHY MEETINGS

IN THE CITY AND BEYOND

Dates	February 24 – June 1	Architectural design	Alejandro Quintillá-Bracha Berkovitch
Venue	Sala -1	Graphic design	Avanti-avanti
Curator	Pep Subirós		
Production	CCCB and CULTURESFRANCE / Rencontres Africaines de la Photographie, Bamako and the Mali Ministry of Culture		

The theme of the seventh **Bamako Rencontres Africaines de la Photographie**, entitled *The City and Beyond*, was urban life.

The 7th Bamako emphasized the fragility of the city and urban life, the networks of relationships between individuals and social groups, the unfinished constructions and the disconcert of those who dwell in them. It also looks at examples of forms of resistance, everyday struggles, the defiant vision of young people and their creativity. The images capture and reveal an exploration of an urban reality that is undefined, always changing, in a constant process of construction and reconstruction. Just like a living city.

The new selection of the Rencontres at the CCCB included a homage to the prominent photographer Serge Jonqué (1951-2006) and a monographic exhibition dedicated to Samuel Fosso (Cameroon, 1962), one of Africa's great contemporary creators. For the first time, this seventh Bamako introduced the section New Images, a selection of independent creative videos that aim to break away from the stereotypes usually associated with Africa. The CCCB exhibition offered a broad selection of around 200 photographs and videos of the most interesting projects presented in 2007, as well as printed and film documentation.

The selection was structured as follows:

- almost 150 photographs from the international exhibition;
- the monographic showcase, dedicated to Samuel Fosso (Cameroon, 1962);
- the special tribute to the recently deceased Serge Jonqué (France-Guyana, 1951-2006);
- a selection of the artistic videos presented in the new section *New Images*.

RELATED ACTIVITIES

Histories of Africa through Self-Portraits.

A conversation with Samuel Fosso

Date: February 24

See page 49

Africa are Voices

Conference on African Literatures in Barcelona

Dates: April 20-22

See page 50

EXHIBITIONS

GANGS OF THE 80S

CINEMA, PRESS AND THE STREETS

Dates	May 25 – September 6	Architectural design	Estudi Bonjoch, S.L.
Venue	Sala 3	Interior graphic design	Anna Catasús and Oihana Herrera
Curators	Amanda Cuesta and Mery Cuesta	Image and promotional graphic design	Jordi Duro
Production	CCCB		

This exhibition looked at a Spanish film genre that peaked between 1978 and 1985 and featured “*quinqui*” or juvenile delinquent culture, focusing on the feedback relationship between films and the press of the time. The exhibition was also a faithful reflection of the urban, social, political and economic changes that were sweeping through the country at that time.

The codes of representation of juvenile delinquency in *quinqui* cinema have survived up until now, and after undergoing an aesthetic makeover, the *quinqui* stereotype is still a source of endless fascination.

The point of departure for the exhibition was the figure to the “*quinqui*” coined by the phenomenon of juvenile delinquent film. The social emergency plans that were implemented in the sixties resulted in an extremely low quality urban environment. In 1975, 25% of the population over 14 was excluded from the educational system, and to make it worse, the legal working age (like the criminal age of responsibility) was set at 16, so the streets were the only option available to many young kids. At the same time, the introduction of heroine wreaked havoc. The legacy of Franco's dictatorship was a particularly repressive and punitive system. That generation of young people was the first in Spain to participate in youth culture trends. The avoidance tactics of teenagers were sex and drugs, as well as forms of expression from pop culture that projected images of rebelliousness, escapism and marginality, such as comics and music. In a climate of social unrest, heightened by the media, juvenile delinquents became public enemy number one. One of the key elements for understanding how juvenile delinquents were iconized is by looking at their presence in the media. El Vaquilla and El Jaro, true fringe heroes, were the brightest stars in this universe thanks to the film biopics: *Navajeros*, *the Perro callejeros saga*, and *Yo*.

The last section of the exhibition looked at the survival of the *quinqui* phenomenon after its peak, and the tragic end of many of its stars, in fiction and in reality. With the generation that followed, the concept of the 80s *quinqui* underwent an aesthetic makeover and rose up as an authentic icon of cool. The myth is still going strong today, particularly on the Internet.

RELATED ACTIVITIES

Inaugural Concert of the Exhibition

Organized by Macarras Old School

Date: May 25

Street Rumba is the music linked to juvenile delinquency in the eighties, and its translation into film. Groups like Los Chichos, los Chungitos, Bordón 4 and Las Grecas are the key figures of the genre. This music allows us to make a leap to the present day. The legacy of the music and subject matter of this “*other movida*” of the eighties has been picked up by a multitude of young groups who work pay tribute to their predecessors but also work with the same subject matter and musical mood today, in the barrios, on the streets – the same territories where the genre was born more than twenty years ago. This concert, led by José El Pantanito, who organizes “*neocalorismo*” events and directs the production company Rumba Tuning, offered a lineup of voices from today's young street Rumba, who performed *quinqui* repertoire classic hits such as “Maldita Droga” (Tony el Gitano), “La cachimba” (Las Grecas), and “Soy un perro callejero” (Los Chichos).

Talk for School Groups

See page 60

THE JAZZ CENTURY

Dates	July 21 – October 18	With the collaboration of	Bancaja and the sponsorship of the Consorci de la Zona Franca
Venue	Sala 2	Architectural design	BOPBAA
Curator	Daniel Soutif	Interior graphic design	Estudi Canó
Production	CCCB, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART) and Musée du Quai Branly, Paris	Image and promotional graphic design	Mariona Garcia

Jazz, together with film and rock was one of the most important artistic happenings of the 20th Century. The exhibition offered an across-the-board reading of its complex history, using a chronological structure to provide a narrative thread that follows a timeline marking the main events in the history of jazz. At the same time, it showed how the sound of jazz has tinged all the other arts, from painting to photography, film to literature, as well as graphic design and cartoons.

The exhibition guided visitors on a journey through the rich feedback between Jazz and other arts, from the first artists to notice and use this fertile relationship in the earliest days of jazz, such as Picabia, Gleizes, Man Ray and Janco, to artists like Otto Dix, Max Beckmann and Frantisek Kupka, those from the famous Harlem Renaissance, like Aaron Douglas, Palmer Hayden, Archibald Motley and William H. Johnson and American modernist painters like Arthur Dove and Sturat Davis. The story continued after World War II, with essential artists like Mondrian, Matisse and Jackson Pollock and Afro-American artists like Jacob Lawrence, Romare Bearden, Bob Thompson and Jean-Michel Basquiat, bringing us right up to the present. In a reciprocal fashion, many musicians – from Django Reinhardt to Louis Armstrong and from George Wettling to Miles Davis – created visual works that show the fertile, dense interactions between music and painting.

The exhibition included an impressive set of record sleeves, posters, publicity material, pamphlets and concert handbills that made it possible to appreciate the importance of graphic art in the jazz aesthetic, comics with big

or small stories of black American music, and films that have focused on jazz as their subject matter or as a soundtrack for their stories.

RELATED ACTIVITIES

Inaugural concert at Caixa Catalunya's La Pedrera

Date: July 28

In conjunction with the exhibition, Caixa Catalunya's La Pedrera presented a rereading of the history of jazz. A quartet of leading internationally recognized musicians invited the audience on a journey that took them from the swing of Louis Armstrong and Benny Goodman to Charlie Parker, Chet Baker and Miles Davis, and ended with the most contemporary jazz.

Trumpet: Raynald Colom
Double bass: Tom Warburton
Drums: Marc Ayza
Piano: Joan Díaz

CCCB Jam Sessions: *Within Arm's Reach*

Dates: September 10, 17, 24, and October 1, 8, 15, 2009
See page 22

BCNmp7. Jazz Marathon

Date: September 17
See page 18

Talks for School Groups

See page 60

CERDÀ AND THE BARCELONA OF THE FUTURE REALITY VERSUS PLAN

Dates	October 19, 2009 – February 28, 2010	Architectural design	Sara Bartumeus and Anna Renau
Venue	Sala 3	Interior graphic design	Lamosca
Curators	Joan Busquets and Miquel Corominas	Image and promotional graphic design	Dani Navarro
Production	Ajuntament de Barcelona and CCCB		
An activity of the Year of	Cerdà		

This exhibition is one of the events organized for Cerdà Year and highlights the urbanistic richness of the Cerdà Project by analyzing the present of the Eixample and envisaging the future of the city of Barcelona.

This exhibition narrated the application and realization of Cerdà's project over the last 150 years and the way in which its specific construction has given form to the present-day container and content of the Eixample and, accordingly, of the city of Barcelona. The exhibition immersed visitors into present-day reality to discover and interpret a series of forms of urban organization that have produced a compact, comfortable city, with an urban form that is highly appreciated.

The show took the pulse of the Eixample today, a district that is home to over 300,000 people and work place to more than 260,000, run through by Catalonia's most complex transport and service network. The exhibition layout introduces us to the subterranean life of the Eixample and rediscovers its inner courtyards (many of which are still unknown), the most highly populated city blocks and the ones that host most economic activity.

More than 200 documents, including plans, models, installations, statistics, audiovisuals and even artistic manifestations (Joan Fontcuberta, Maria Rubert) helped to give us a better understanding of the functioning of Barcelona's Eixample and discover similar urbanistic models around the world, such as New York's Manhattan, which has a comparable urban layout to that of the Eixample, with some surprisingly similar urban characteristics..

However, an examination of the implementation of Cerdà's Plan not only gives us keys for interpreting the present, it can also help us to envisage Barcelona's future. The experience of the Eixample has to serve as a model for envisioning the territorial growth of Barcelona throughout its metropolitan area. The exhibition raised some questions on this issue, and attempted to offer some answers.

Schools program

See page 60

WORLD PRESS PHOTO 08

INTERNATIONAL PROFESSIONAL PHOTOJOURNALISM EXHIBITION

Dates November 10 – December 13

Venue Sala -1

Production Photographic Social Vision Foundation with the collaboration of CCCB

For the fifth consecutive year, Photographic Social Vision Foundation, in collaboration with the CCCB, organized the exhibition *World Press Photo*.

The *World Press Photo* exhibition, a collection of the winning entries in the World Press Photo Competition, is internationally recognized as the world's major touring showcase of photojournalism. Thus, it was not just an exhibition of the best photographs of 2008, but also a historic document of the main news events of the year.

Each year, an independent, thirteen-member international jury chooses the winning photographs from submissions by photojournalists, agencies, newspapers and photographers around the world. The photos compete in 11 categories: news events, current affairs, people in the news, sports, action photography, sports reportage, contemporary issues, daily life, portraits, nature and art and entertainment.

Each year, the winning photographs are exhibited in 80 cities in 40 countries, on condition that all works have to be shown without censorship of any kind. The fact that thousands of visitors from around the world see this exhibition shows photography's power to overcome linguistic and cultural boundaries.

World Press Photo provides images that become part of the collective memory. Stunning images that have changed, on many occasions, the course of history and public opinion.

CULTURAL ACTIVITIES

XCÈNTRIC. THE CCCB'S CINEMA

8TH SEASON, FEATURING EXPERIMENTAL,
DOCUMENTARY AND ESSAY FILMS

Dates September 2008 – June 2009
Organized by CCCB

The CCCB's Xcèntric program continues along the path of drawing attention to a non-mainstream area in which very interesting things take place, and to the fact that there has been a shift in cinema that has taken it beyond commercial movie theatres. New forms of filmmaking also need new forms of exhibition, and even new ways of writing about it. With this in mind, Xcèntric once again offered the opportunity to present, watch and study these other kinds of films that don't simply languish on the fringes, but end up, or will eventually end up, occupying a central position in the history of the moving image.

Films by: Harun Farocki, Robert Drew, Audrius Stonys, Emile de Antonio, Pere Portabella, Ben Rusell, Andy Warhol, Christian Hincker, Charles Burns, Marie Calliou, Lorenzo Mattotti, Richard McGire, Marcel

Hanoun, Pavel Kogan, Aleksandr Sokurov, Sergei Paradjanov, Herz Frank, João Moreira Salles, Ralph Steiner, Carter Tutti, David Rimmer, Jean Mitry, Julie Murray, Paul Sharits, Robert Breer, Brady Lewis, Jennifer L. Bunford, Pip Chodorov, Ernesto Baca, Derek Jarman, Helen Hill, Claudio Caldini, Jan Kounen, John Porter, Joseph Morder, Dónal Ó'Céilleachair, Stan Brakhage, Daniela Cugliandolo, Chris Kennedy, Kika Thorne, Ricard Colas y Martin Gracineau, Jürgen Reble, Peter Tscherkassky, José Ernesto Díaz-Noriega, David Domingo, Juan Bufill, Virginie Manuel, Eugeni Bonet, Marcel Pey, Oriol Sánchez, Albert Alcoz, Oriol Sánchez, Maxi Viale, Eugènia Balcells, Pere Ginard, Laura Ginès and Manuel Huerqa, among others.

The new web with information on current and past programs was launched in 2009: www.cccb.org/xcentric

SÚPER-8

LITTLE BIG FORMAT

Dates January 8, 9, 10 and 11
Organized by CCCB

As part of the Xcèntric program, homage to cinema filmed on super-8, with pieces from the sixties up until the present. The year's most "pop" film program featured great filmmakers like Derek Jarman and Peter Tscherkassky, side by side with young and amateur filmmakers.

We presented the Spanish premiere of the group Mobileskino (Basel) with an original installation and a live show by Los Superocheros (Amsterdam), both specially created for Xcèntric.

METAMEMBRANA. INTERACTIVE LANDSCAPE

INSTALLATION BY MARCEL·LÍ ANTÚNEZ FOR THE ANELLA CULTURAL

Dates January 14 – February 8
Organized by CCCB and Anella Cultural

A large, darkened room, a huge panoramic screen, interactive instruments like joystick noses, a face-capturing hut, an interactive magic carpet and hypersensitive microphones. These are the elements that made up *Metamembrana*, an interactive landscape that offered us a glimpse into the living universe of Membranes, the latest imaginary personal cosmogonic creation by internationally acclaimed artist Marcel·lí Antúnez Roca.

Metamembrana, the third part of the project *Membrana*, was simultaneously connected in five cities. Five doorways into a new landscape in which we discover a battle

between the Whites and the Blues, the Triumph of Death, the fruits of the Tree of Paradise, Rumberock Ravalero and Auca from Porcoboc, among others.

The interactive installation *Metamembrana* was jointly produced with Anella Cultural, an initiative that encourages experimentation with new applications in digital arts.

Metamembrana was shown simultaneously at the CCCB, Espai Zero1 in Olot, Cal Massó in Reus, Espai d'Arts at Roca UMBER Fàbrica de les Arts in Granollers and Sala Sant Joan in Lleida.

DOES BEIJING STILL EXIST?

FILM PROGRAM

Dates January 14, 17, 21, 24, 28 and 31
Organized by CCCB

This program constructed a modest cinematic account of the spectacular transformation of the capital of the Popular Republic of China. Through a collection of images that take us back to the early 20th Century thanks to the operators of the great Albert Kahn, to the Beijing of artist Cao Fei's *Second Life*, via the people's Beijing of Shi Hui, the Beijing of dreams of the 1950s and the "unofficial city" of the 90s, it portrayed a city that could be an ancient capital, the city of Imperial power up until the present day.

The program included the films: *Wo zhe yi beizi* (My Life), Shi Hui, 1950; *Beijing zazhong* (Beijing Bastards), Zhang Yuan, 1992; *Voyage à Pékin*

1908-1909, Museo Albert Kahn, 1909; *Clean*, Zhao Liang, 1997; *Wangque de yitian* (A Missing Day), Liu Wei, 2005; *City Scene*, Zhao Liang, 2004; *Construction: Bored Youth*, Zhao Liang, 2000-2007; *Qianmenqian* (Among the Ruins), Olivier Meys, Weng Living, 2008; *Somewhere*, Cheng Xiaoxing, 2008; *RMB City / City Planning*, Cao Fei, 2007; *Meishi Jie* (Meishi Street), Cao Fei, Ou Ning, 2006, 85 min.

Programmed by: Marie-Pierre Duhamel-Muller.

An activity related to the exhibition *In the Chinese City. An overview of an empire's mutations*.

I + C + I

RESEARCH AND INNOVATION IN THE CULTURAL SPHERE

Dates January 27, March 3, March 31, April 28, June 3, September 29 and October 27
Organized by CCCB

I+C+i is a program of talks focusing on the integration of research, development and innovation processes in the world of culture. Structured into four main themes (the crisis and transformation of formats, the concept of programming, diffusion and communication of cultural projects and dynamics of innovation), each session tackles some of the dilemmas that emerge from cultural praxis and the processes of change affecting cultural institutions and the traditional agents of knowledge transmission.

In 2009, I+C+i explored further within its four thematic blocks with **Bernard Stiegler**, director of the Institute de Recherche et d'Innovation de Paris, who analyzed amateur culture; **Roger Bernat**, **Roberto Fratini**, **Pedro Soler** and **Yaiza Hernández**, who discussed the role of the audience; **Michel Bauwens**, **Ismael Peña** and **Olivier Schulbaum**, who talked about Peer to Peer (P2P) in a session organized by **Platoniq**; **Bruno Giussani**, who talked about performative lectures, and **José Luis de Vicente**, who imparted a workshop; **David de Ugarte**, who led us into the relationships between DIY, signification and intellectual property; and **Ramon Sangüesa**, who explained the citilab model.

The big leap forward in 2009 was the full incorporation of the **I+C+i blog** (www.cccb.org/icionline) and social networks in each session, which made it possible to extend the debate beyond the physical presentations, incorporating audience participation and the exchange of information, and also to broadcast the talks live online.

OFF-PROGRAM

UNPLANNED REGULAR AUDIOVISUAL PROGRAM

Dates February 11, June 13, July 12 and 14
Production CCCB

Audiovisual creators are increasingly focused on current issues, and they are able to respond quickly to important social and human events. The Off-Program aims to identify works produced as a result of the filmmaker's solidarity and commitment to social issues. Where possible, the screenings are accompanied by presentations by the director or other people who are directly affected or involved in these issues.

The 2009 sessions kicked off with *La Forteresse*, a documentary made by **Fernand Melgar** in which a camera crosses the threshold of a migrant detention center in Switzerland for the first time. The screening was followed by a debate with the director and Manmen Castellano (Andalucía Acoge), Isabel Martínez (SOS Racismo) and Xavier Montanyà (journalist).

The second session featured *Rough Cut*, by Firouzeh Khosrovani. *Rough Cut* is a short documentary that reflects on how cultural impositions in Iran are inscribed onto the bodies of the women, which are a territory of conflict in the patriarchal order. The screening was followed by a debate with the director and Shahram Kholdi, assistant professor and PhD candidate in Middle Eastern Studies at Manchester University, and Rosa Maria Calaf, journalist and president of the Centre Internacional de Premsa de Barcelona. The activity was organized in conjunction with the activities of the 17th International Women's Film Festival of Barcelona.

The third session took place over two days, based around the documentary *La perifeèria com a conflicte. De les banlieues a Can Tunis (The Periphery as Conflict. from the banlieues to Can Tunis)*, a reflexion on the events that have taken place in the outlying neighborhoods of some French cities in recent years, a social conflict that is still to be resolved. On the second day, a debate was held with Rodrigo Lopes, a Paris-based photojournalist from Madrid, Diary Discourse, French-Mali director of the Generation Court Festival, Side Mohammed Bark at, a French-Algerian philosopher, José González Miranda, director of the documentary *Can Tunis*, and Josep Maria Martí Font, journalist.

ANIMAC

Date February 13
Organized by CCCB and Animac

This activity marked the start of a collaboration between the CCCB and Animac (International Animation Film Festival of Catalonia) aimed at producing activities related to animation film. This first event took place before the start of the festival, which was held in Lleida between February 23 and March 1.

To coincide with the Spanish premiere of the Oscar-nominated film *Waltz with Bashir*, directed by Ari Flaxman, the CCCB and Animac organized a workshop session with the animator of the film, Barak Dory, open to anybody

interested in animation film. It aimed to show and explore working processes and new techniques applied to this type of cinema.

BCNMP7 MUSIC IN PROCESS

Dates February 21, April 2, May 13, June 11, September 17
Organized by CCCB

The groups who have featured in past seasons of BCNmp7 and defined the event include Oval, Russian Red, Jarboe, Ajo y Mastretta, Jonathan Richman, Kiko Veneno, Muchachito, Ceza, Charlie Gillet, Nouvelle Vague and Ciudadano.

In its fourth year, BCNmp7 continued to explore alternative visions of today's music scene, and present concerts that showed some of the fusions and frictions that influence different musical genres. With names like Jeremy Jay, Marina Gallardo, Joe Crepúsculo, Nudozurdo, Slaraffenland, Stag Hare, Qa'a, Little Miss Lullis and her Folky Ferran, Au, Cluster, The Far Saints, The White Jazz Quartet, El Tío Carlos and Calima, the 2009 program kicked off with a mini-festival featuring groups from the emerging national and international scene. It also dedicated one session to analyzing the repercussions of the "Barcelona sound" and presented the influence of several groups from the Brooklyn music scene in the creation of a new sound.

To mark the twentieth anniversary of the Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), and in conjunction with the exhibition *The Jazz Century*, the last session of BCNmp7 turned into a musical marathon in which participating groups showed the evolution of jazz in our country, eventually arriving at its most authentic expression in the jam session that brought this great show to an end. Five hours of music. Eight consecutive performances on two different stages, and, to finish off, a jam session open to all the musicians who chose to participate.

February 21: *Emergència Fest* / April 2: *City, rumba and fusion* / May 13: *Music in your head* / June 11: *Digital Global Radio* / September 17: *Jazz Marathon*

The program included the collaboration of Analogic Té, Icat fm, Juan Carlos Rodríguez and Ico Romero, Invisible Culture and Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM).

XPERIMENTA'09 CONTEMPORARY VIEWS OF EXPERIMENTAL CINEMA

Dates February 26 – March 1
Organized by CCCB

In its second season, Xperimenta continued to generate discussion and reflection around experimental cinema and its potential for the future, in an attempt to contextualize a kind of cinema that has often been branded cryptic and elitist.

Xperimenta '09 offered a didactic approach to "fringe cinema" that opened up lines of dialogue for the initiated and roads to discovery for those who are interested in filmic practices other than mainstream cinema. Over three days, the CCCB put the spotlight on experimental cinema, a genre that is becoming increasingly important in light of the latest trends in the audiovisual sector, as a key cinematic strategy

that provides an insight into certain shifts in recent cultural practices.

Spanish premiere of *Mock up on Mu* (Craig Baldwin, USA, 2008). Round table discussions with Valie Export, Abigail Child, Claudio Caldini, Yann Beauvais, Lisl Ponger, Peter Thomas, Duncan Reekie, John Sundholm, Michael Zryd, Alberte Pagán and Antonio Weinrichter, among others. 16 mm film workshop with Bruce McClure. Found footage film session with Craig Baldwin and Peter Tscherkassky. Program of screenings introduced by the filmmakers.

NOW MEETINGS IN THE PRESENT CONTINUOUS

Dates March 25 to 28, and November 26 to 28
Organized by CCCB

Now is a project focusing on the scientific, technological, artistic, social and spiritual transformations that are taking place at the start of the 21st Century. It involves a process of research, production and diffusion that brings together local and international agents who are actively involved in activities and alternatives that favor a paradigm change in the information and knowledge society and in globalised cultures.

In the first 2009 session held from March 25 to 28, Serge Latouche, Susan George, Joan Martínez Alier and Jordi Pigem, among others, discussed the economic crisis and the sociopolitical paradigms that the world is currently experiencing. The issues discussed included de-growth theories and reflections on the connections between art, science, technologies, nature and design, which can offer ways to confront this crisis of paradigms.

To coincide with the International Year of Astrophysics, several workshops led by Jordi Isern and targeted at teenagers led by Jordi Isern were also held, in collaboration with the Centro de Estudios Espaciales (CEE-CISC). The idea was to encourage the use of new networks such as the "Anella Cultural", a tool that allows teenagers

all over Catalonia to connect to each other, in order to encourage them to learn about our skies and the origin of the universe.

The second 2009 NOW session, held from September 26 to 28, was focused solely on the sun as a source of energy and an influence in the cultural, biological and astrophysical spheres. Thom Hartmann, Jeremy Legget and Herman Scheer talked about the fate of the Earth, solar energy and the promotion of renewable energies. In addition, mini-wind power and autonomous architecture workshops were held, and the film *The Eleventh Hour* was screened. The second 2009 NOW session was a collaboration between the CCCB and Fundació Terra.

CINERGIES

Dates June 1 and 2
Organized by CCCB and the Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya

Contemporary Catalan cinema resonates meaningfully with images that are being created by artists in many different parts of the world. The vitality of cinema made in Catalonia is expressed in the works of emergent filmmakers, whose aesthetic and thematic decisions lead them to enter into cinematic dialogue with other contemporary filmmakers. These dialogues are not based on similarity so much as placing the creative concerns of the filmmakers up against each other. *Cinergies* aims to show how these cinematic connections work and how different forms of filmmaking can talk to each other beyond the time and place in which they have been created.

The 2009 dialogue took place between Jaime Rosales and Wang Bing (China), who attempted to create a correspondence between their respective film imaginaries, but without the usual exchange of letters. Instead of the epistolary genre, the filmmakers created a short story about two geographical and culturally distant worlds that opened up the dialogue in this third session.

FAST FORWARD

THE FUTURE OF THE PERFORMING ARTS. OUT OF ITALY

Dates July 18 and 19
Organized by Institut de Cultura de Barcelona and the CCCB
As part of the Grec Festival

For the second year in a row, the Grec Festival and the CCCB presented *Fast Forward*, a festival that explores new work that is currently brewing in the performing arts, and unearths the least visible material from key creative centers around the planet.

Each season focuses on a specific country, and 2009 turned its attention to Italy. This time, six companies working with the country's most cutting-edge performing arts were invited to present eight different pieces. Audiences were able to create their own itinerary and select the works that most interested them from a program that included synthesized music, dance, theatre and unclassifiable performances, combi-

ning video, 3D animation, pieces in a darkened room... In total, around 2000 people attended Fast Forward.

The performances were: *Seigradi*, concert for voice and synthesized music, by Santasangre; *Crac*, by Motus; *A elle vide*, by Dewey Dell; *La più piccola distanza* and *La timidezza della ossa*, by Pathosformel; *Tentativi di volo*, a performance for a darkened room, by Ortographe; and *Àrebours 100* and *Pietro*, by Daniele Albanese - Compagnia Stalk.

GANDULES PLAYING CINEMA

Dates August
Production CCCB
Sponsored by Moritz

In 2009, the CCCB organized the seventh season of the Gandules open-air cinema program, which has become one of Barcelona's key summer cinema events.

In conjunction with the exhibition *The Jazz Century*, Gandules 2009 dealt with rhythms, forms and stories that "play" the camera. While the African musical Diaspora spreads its rhythms throughout the world (jazz, blues, tango, reggae, hip hop, etc.), filmmakers discover gestures, improvise, invent movements and set themselves free to accompany the music. Musical stories that connect narratives, communities, feelings and eras, and reflect particular places and social unrest. Tours, concerts, essays. On radio, television and the Internet. Personal stories and collective tales. Music that moves, traveling through the world and mixing its roots, reinvented by filmmaking that plays, interprets, projects and acts.

In 2009, Gandules also produced four short films by four women filmmakers: *Al anochecer ya murmura el bosque* by Eva Randolph, *Rêverie* by Ana de Pfaff, *Goteras en el cielo* by Alba Ocaso and *On avait tant dansé* by Núria Esquerra.

The pre-opening took place on August 3, with Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval. The activity consisted of a workshop session in which the filmmaker Nicolas Klotz (director of *Heartbeat Detector*), accompanied by the stars of his new film, *Low Life*, held a live rehearsal in the CCCB Auditorium.

Some 8,500 people passed through the CCCB courtyard in the course of the twelve free programmed sessions.

CCCB JAM SESSIONS "WITHIN ARM'S REACH"

Dates September 10, 17, 24, and October 1, 8, 15, 2009
Organized by CCCB

In conjunction with the exhibition on jazz, six jazz sessions were organized by six of the jazz clubs that currently hold jam sessions in their venues. Six sessions of improvisation between musicians from different backgrounds and generations, who came together to create a unique combination of sounds.

The participating clubs were:

The Jazz Sí Club at the Taller de Músics, one of the first centers that trained new generations of jazz musicians in the democracy that followed Franco's dictatorship, and who are now internationally renowned. Inseparable from the Raval neighborhood, the Taller has played a leading role in the defense of live music. The pianist Joan Díaz, deputy director of the Institut Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics is one of the organizers of the jams that are held each week in the school's club, the Jazz Sí.

Gràcia Jam Sessions, which organizes jam sessions in small bars in the Gràcia neighborhood such as Heliogàbal, Elèctric and Continental and in other bars around the city, such as the Harlem Jazz Club, Robadors23, Monasterio and Jazz Clot Underground. It offers a natural, acoustic context that has proved popular with a very broad audience. The guitarist Andreu Zaragoza brings his vision of proximity and new sounds to the Heliogàbal every Tuesday.

What The Fuck, at Jamboree, one of the city's most emblematic clubs located at Plaça Reial, is the birthplace of one of the jam sessions with most personality. From tradition to the most avant-garde expression. From musicians of great stature to an endless reserve of new talents. Famous musicians from around the world have dropped in to these What The Fuck Sessions, which have been

inspired by Aurelio Santos every Monday for the past eight years.

Escola de Bellaterra, which has been a nucleus for learning jazz over the last twenty years. Many of the musicians trained in the seventies have become involved in training the new generations. In between the two centers of jazz in Barcelona and Terrassa, the Friday night jams at Bellaterra have become a unmissable source of projects, in the midst of an informal family environment.

Re-Generació 3, the venue run by the Associació de Músics de Jazz, where jam sessions take place every day of the week. A way of working and greeting people. The first years of musicians to graduate from the ESMUC ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) are grouped under the umbrella of an association led by the pianist Jordi Berni in order to ensure they have a space where they can come together and provoke and revolutionize jazz in the city at a time of struggle for live music venues.

Nova Jazz Cava-Jazz Terrassa, run by the Club de Jazz d'Amics de les Arts de Terrassa, which is celebrating its fifty-year anniversary. Over the past fifteen years, hundreds of musicians from around the world have played on the stage of their club, Nova Jazz Sala, the venue for one of the city's longest-running jam sessions. The club has become the Mecca of jazz in Catalonia, witness of the great jazzman of history and an instigator of their meeting with the great local musicians.

An activity related to the exhibition *The Jazz Century*

NANO

Dates October 17 and 18
Organized by CCCB

Nano is a new CCCB activity for children and their families. A group of activities structured around some of the key issues in today's world, conceived for boys and girls of the 21st century. Nano is a physical event, but it is not a festival: it is a cultural activity adapted to the sensibility and needs of children and families, which reflects on current issues in a playful and creative way.

The first Nano event, held during the weekend of October 17 and 18, offered a program of activities (workshops, games, projections, theatre, concerts, etc.) related to issues like mobility and sustainable urban design, agricultural biodiversity, animal rights, global citizenship and many more. All of

this, designed to arouse the interest of grown ups and children, and with the intention of creating experiences to be shared.

The first Nano received a warm response from visitors, the media and social networks. The participants were: Agnès Agboton, Anímic, Arquikids, Don Simón y Telefunken, Dud, Martha Escudero, Guillamino, Xavi Lozano, Miquel Àngel Marín, Orchestra Fireluce, Petit Comitè de RobinSons, Anna Sadurní, Tarpuna Iniciatives Sostenibles and Utani.

FILA ZERO

Dates October 27 and December 15
Organized by ESCAC and CCCB

Fila Zero continues to work towards familiarizing film students and professionals with the most interesting and diverse cinema being made in this country, by offering the opportunity to meet the creators and engage in discussion about their work. In the 2009-10 season, it began a collaboration with the CCCB in Barcelona, which hosted *Fila Zero* screenings in its auditorium.

October 27: preview of the film *La mujer sin piano* (*Woman without a Piano*), by Javier Rebollo.

The first session of *Fila Zero* for 2009-2010 featured one of the lea-

ding and most promising film directors of the new generation. Javier Rebollo presented his unreleased latest film, *La mujer sin piano*, starring Carmen Machi, which won the Best Director award at the Donostia-San Sebastián Film Festival.

December 15: *Gordos*, by Daniel Sánchez Arévalo.

The film was presented by Núria Vidal (ESCAC) and the director. The screening was followed by a discussion between the filmmaker and the audience.

SOY CÁMARA. (I AM A CAMERA). THE CCCB PROGRAM

Date November 6
Co-production CCCB and RTVE

Public presentation of the pilot program *Soy cámara (I am a Camera)*. The CCCB has extended its programming beyond the walls of the building and is producing a television program for TVE's Cultural Channel. It can also be seen on www.rtve.es.

The first episode of *Soy cámara*. The CCCB program was structured around the CCCB itself and three of its activities, presenting them in an interconnected way. It was a 28-minute pilot program that showed the physical features, façades, inner workings and surroundings of the centre. It also conjured up the working class nature of the neighborhood in which it is located.

Meanwhile, the three activities (the exhibitions *Gangs of the 80s*, *The Jazz Century* and the Hipnotik concerts) were interspersed with each other and used to illustrate the idea of how "cultures" that emerge from the fringes become the subject of academic and even exhibition/museistic study.

This episode offered alternating sequences of images of the centre, its operation, its activities, and archival images to create a kind manifesto, a way of understanding culture as a space for enjoyment, denunciation and reflection, through sharing, memory and exhibition.

DENOMINACIÓ D'ORIGEN (DO). 5TH ANNIVERSARY

Dates December 22, 2009 – January 10, 2010

The *Denominació d'origen (DO)* project run by the Xarxa de Televisions Locals (XTVL) has reached its fifth anniversary. During this time, it has co-produced and broadcast 113 series by emerging directors and producers with formats and contents that are free and transgressive. The CCCB Auditorium hosted the screening of a selection of fiction, documentary, videoart and animation productions made during these five years of DO.

Tuesday December 22 at 7:30pm: Official presentation with **Marc Melillas**, general director of XAL, **Lau Delgado**, and **Pere Gibert**, the creator and coordinator of the *DO project*, respectively, accompanied by directors and producers who have worked with them over these five years of *DO*.

THE INFLUENCERS ART, GUERRILLA COMMUNICATION, RADICAL ENTERTAINMENT

Dates February 5, 6 and 7
Organized by d-i-n-a.net and [o1001011010101.org](http://o100101101010101.org)
With the collaboration of the CCCB, the Department de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, the Institut de Cultura de Barcelona and the Instituto Italiano di Cultura

The Influencers is a three-day think tank dedicated to unusual media-based projects, creative experiments that cut across disciplines and fields, in an attempt to discover strange, innovative ways to transmit messages in a media environment that is increasingly defined by distraction and background noise. The guests were independent artists and collectives with projects based on methods reminiscent of guerrilla war tactics: speed, cunning, economy of means and high visibility during brief key moments. This is guerrilla-communication.

The participants in 2009 were Swoon, a street artist from New York, the enigmatic and acclaimed urban artist Blu, Charles Todd, creator of flash-actions in unconventional urban spaces, Ztohoven, a subversive media space collective, and the Wu Ming Foundation and Survival Research Laboratories.

LP'09 DANCE... OR NOT

Dates March 6 to 15
Organized by La Porta Barcelona
With the collaboration of CCCB, Department de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de Barcelona and Mercat de les Flors

LP'09 – Dance... or not has an antifreeze effect on the minds of observers, boosts personal criteria and favors opportunities for personal and collective sensibilities. A program that turns to movement as the best way to "publish" the ideas, processes and action of guest artists, offering a vision of the evolution of dance as a vehicle for perception and knowledge.

The second LP program presented over 40 recently created works that offered a vision of the evolution of dance and the role of the body in today's society. Works that hazard new dramaturgies in diffuse spaces that stay away from the spectacular and invite audiences to reflect and participate in the construction of meanings through the gaze.

Mauricio González, Vera Mantero, Angélica Liddell, Félix Fernández, Juan Navarro/Javier Corcobado,

Alejandra Pombo, Teo Baró, Roger Bernat, Ariadna Estalella, Bea Fernández, Aimar Pérez Galí/Ricardo Santana/Guillem Mont de Palol, Cecilia Vallejos, Norberto Lopes, Silvia Sant Funk, João Costa Lima/Cecilia Colacrai, Maria Montseny/Anna Rubirola, Carla Fernández/Olatz de Andrés, Masu Fajardo, deepblue, Paula Caspão/Valentina Desideri, Vincent Dunoyer, Patrícia Portela, Olga Mesa, Ivana Müller, Cuqui Jerez, María Jerez, Juan Domínguez, Montse Penela, Aggtelek, Annika Larsson, Rubén Santiago, Alejandro Vidal, Nicola Unger, Elena Albert and Carmelo Salazar made up the program of the LP'09 festival.

The CCCB and the Mercat de les Flors were the main venues for the festival as it continued to strive for the renewal of languages, based on a commitment to risk and experimentation.

EME3 COL·LAPSE 4TH ARCHITECTURE FESTIVAL

Dates March 19 to 21

eme3 began in 1999 as a cutting-edge architecture “market”. Its structure is inspired by traditional markets, in which a wide variety of projects offer a range of different readings. The idea is to bring together new creators in the field of emerging architectures, in a space that encourages experimentation, exhibition and debate. To use architecture as a base from which to explore current issues and find solutions to specific problems. During the three-day festival, the “market” hosts a series of lectures, debates, film screenings and workshops.

In 2009, the festival brought together thinkers, artists, students and professionals from architecture and other disciplines, in order to reflect on and experiment with new scenarios that have emerged as a result of the collapse. It worked as a market for displaying and hosting installations in cubic meters, urban projects, workshops, lectures, debates, music and film. The projects were exhibited at the CCCB, while other activities took place in different venues around the city.

MÓN LLIBRE

Dates April 18 and 19
Organized by Institut de Cultura de Barcelona

Book World is the big book fair for children: a very special Sant Jordi celebration full of stories, writers, shows, cinema, exhibitions, music, magic... in an atmosphere of literary scenarios that take little ones on a journey to the imaginary world of books.

Món Llibre was held for the fourth time in 2009. Throughout the whole weekend, girls and boys enjoyed around 150 activities at the CCCB, Plaça Joan Coromines and the MACBA, organized with the collaboration of publishers of children’s

literature from around the country, who brought appetizing activities and hundreds of books to the event.

Adventure and horror stories, stories of fairies and witches, animal fables, compilations of riddles and stories from around the world were the inspiration for storytellers, workshops, animations and games. In addition, visitors could look through books, read them, and, if they brought along a book they had already read, they could even trade it on the swapping market!

BAFF 9TH BARCELONA ASIAN FILM FESTIVAL

Dates May 1 to 9
Organized by 100,000 retinas
With the collaboration of CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Casa Asia, Institut Català de les Indústries Culturals and the Spanish Ministry of Culture

The eleventh Barcelona Asian Film Festival came to an end after screening around sixty works by Asian directors, most of them very recently produced. This challenge is met by the 100,000 retinas team year after year with, a professional approach and the support of a loyal following.

In 2009, a new NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema) prize was added to the usual BAFF Awards.

The awards went to the following winners:

—Golden Durian: *Breathless* by Yang Ik-June (South Korea, 2008).
—Special Mentions: *Sell Out!* by Yeo Yoon Han (Malaysia, 2008) and *Agrarian Utopia* by Urophong Raksarad (Thailand, 2008).

—Cinematk Award: *Serbis* by Brillante Mendoza (Philippines, 2008).
—NETPAC Award: *Claustrophobia* by Ivy Ho (Hong Kong, 2009).
—D-Cinema Award to the Best Film: *Jay* by Francis Xavier Pasion (Philippines, 2008).
—Special Mention: *Daytime Drinking* by Noh Yeong-seok (South Korea, 2008).
—Audience Award: *Love Exposure* by Sion Sono (Japan, 2008).

Once again, the CCCB hosted the D-cinema section (a space for the more innovative and experimental side of the festival) and **espacio anime** (a selection of video and animation programs), as well as a showcase of the other sections.

FESTIVAL DE FLAMENCO DE CIUTAT VELLA DE PERLAS

Dates May 19 to 23
Organized by Taller de Músics, CCCB and Distrito Ciutat Vella
With the collaboration of Institut Català de las Indústries Culturals and the support of Instituto de las Artes Escénicas y de la Música

De perlas presented a program consisting of young and established artists, musicians who are at the height of their careers or on their way up and young artists who are just starting out, but all of them having one thing in common: they are all “pearls”, with their nuances of their own that give them authenticity and beauty.

The voices of La Macanita, Esperanza Fernández, José Miguel Cerro “Chiqui” and Dolores Agujetas contributed the mystery and power of flamenco singing, or “cante”. Dancing was brought to the stage by Rafaela Carrasco, Isabel Bayón, Toni el Pelao & La Uchi, and the show *Piano abierto* by Dorantes, with the

special collaboration of Joaquín Grilo and Pastora Galván.

The main attraction -- the opening night of the 16th Festival de Flamenco de Ciutat Vella and the *Perlas emergentes program* -- was presented by Enrique Morente and Tomatito, together for the first time in Catalonia.

The program closed with the second Ciutat Vella Flamenco Audiovisual Festival, P'ALUCINE, in collaboration with Carmelitas, Estudio de Cine and the Loop Festival.

OVNI 2009

RHIZOMES

Dates May 26 to 31
Organized by OVNI. OVNI (Observatori de Video no Identificat)
With the collaboration of CCCB, Department de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de Barcelona, Videolab and Cintex

Video screenings, presentations and debates allowed OVNI 2009 Rhizomes to reflect on two core areas that are inseparable, to the eyes of the OVNI collective: firstly, a form of social and cultural critique that points towards more equitable and less aggressive forms of community and social organization, that provides multiple perspectives for approaching current global and local conflicts and can help us to predict or learn about other ways of understanding issues such as work, housing, communication and technology; and secondly, an inner search, a form of inner experience that questions the way in which human beings interpret themselves. Both branches

entail revising our collective imaginaries on wellbeing, wealth, happiness, security, knowledge, etc.

Presentations included John Zerzan, Espai en Blanc, Abdennur Prado and Alberto Arce.

HOME, BY YANN ARTHUS-BERTRAN

IN CONJUNCTION WITH INTERNATIONAL ENVIRONMENT DAY

Date June 5

In its 200,000 years of existence, mankind has broken the equilibrium of almost 4,000 million years of the earth's evolution. There is a considerable prize to be paid, but it is too late to be pessimists.

After three years of production, Yann Arthus-Bertrand presented his unpublished images of more than 50 countries seen from the sky, which share his capacity for amazement and also his concerns. His film lays one further stone in the building that we all have to rebuild together.

Simultaneous premiere in Barcelona and 50 countries around the world.

SONAR 2009

ADVANCED MUSIC AND MULTIMEDIA ART

Dates June 18, 19 and 20
Organized by Advanced Music, CCCB and Institut de Cultura de Barcelona

In its sixteenth year, Sónar continued to strengthen its reputation as one of the most prestigious events of its kind in Europe, with its commitment to advanced music projects and cutting-edge art.

The program included performances by Grace Jones, Orbital, Animal Collective, Fever Ray, Richie Hawtin, James Murphy & Pat Mahoney (LCD Soundsystem disco set), Late of the Pier, Jeff Mills, Moderat, La Roux, Little Boots, dan le sac vs. Scroobius Pip, Deadmau5, Carl Craig, Crookers, Filastine, Buraka Som Sistema, Joker, Luomo, Martyn, Beardyman, Konono Nffl 1, Micachu and The Shapes, Roland Olbeter + Tim Exile + Jon Hopkins, Alva Noto, Agoria, The Wizard, Breakbot, Young Fathers, GoldieLocks, Bass Clef, Bomb Squad, DSL, Jamie Woon, SebastiAn, Lars

Hornveth + BCN216, Marcel Dettmann, Heartbreak, Busy P., Ebony Bones, Institut Fatima, The Gaslamp Killer, Mike Slott, Culoe de Song, Natalia Lafourcade, Tarántula vs. La Orquesta del Caballo Ganador, Omar Souleyman, Rustie, Bullion, Cécile, Mary Anne Hobbs, Michna with Raw Paw, Rob da Bank, Muhsinah, Cardopusher and James Pants, as well as a broad, non-stop simultaneous program of lectures, exhibitions, installations, audiovisual screenings in all kinds of formats, software and medialab presentations, and a professional fair. As a whole, it offered an overview of the latest trends in electronic music, multimedia art, video and film.

SONAR KIDS

Date June 21
Organized by Advanced Music

The day after the festival for adults, Advanced Music launched a new project for younger audiences: Sónar Kids. An introduction to advanced music, art and creativity for children and parents that aims to become a festival in its own right.

To this end, acclaimed artists like Mala Rodríguez, Beardyman, Laurent Garnier, Miqui Puig and Puppemastaz performed on the festival's stages. Young punters were also able to participate in Djing, skate, fingerskate and beatboxing workshops, among others. This first Sónar Kids met with the support of a large family audience throughout the day.

INN MOTION

INTERNATIONAL BIENNIAL OF PERFORMANCE AND APPLIED VISUAL ARTS. WHAT ARE ARTISTS FOR?

Dates	July 1 to 4
Organized by	Asociación Cultural Conservas
With the collaboration of	CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, the Spanish Ministry of Culture, Goethe-Institut, Casa América, Institut Français and Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya

Inn Motion is a biennial festival that forms part of the Grec festival and presents live art, performance, multimedia, installations, visual theatre, urban interventions, contemporary dance, practical workshops, actions and DJ sessions. The festival features projects that seek to remove the boundaries between different artistic disciplines and find new forms of communication through the fusion of art, thought, science and technology and by generating new ways of understanding "art" in relation to social change and the transformation of the collective imaginary.

Inn Motion is a Conservas project directed by Simona Levi. Inn Motion participants in 2009 were: Julio Wallovits, Gary Stevens, Action

Hero, YesMen, Valeriano López, Luigi Coppola, James Picker, Shu lea Cheang, Emanuel Andels, Derivart, The Natural Theatre, Manah de Pauw y Bernard van Eeghem, Aram Bartholl, Datenstrudel Belarus Free Theatre, Màquina de Turing, djdl, K-seo y off://tv, Interruptions, J. Toret, Robin Bank, They Rule, Natalie Jeremijenko, Ada Colau, AVV L'Òstia, oficina 2004, Valery Alzaga, Gerardo Pisarello, Davide Barillari, Merijn Oudenampsen, Ghalia Elsrakbi, Consume hasta morir, Marinaleda, Coop 57, Universidad Nómada, Antiadvertising Agency, BLF, Übermorgen, Telekommunisten and eXgae.

DANCE FOR THE FAMILY

Dates	July 5 and 12
Organized by	Marató de l'Espectacle
With the collaboration of	the CCCB

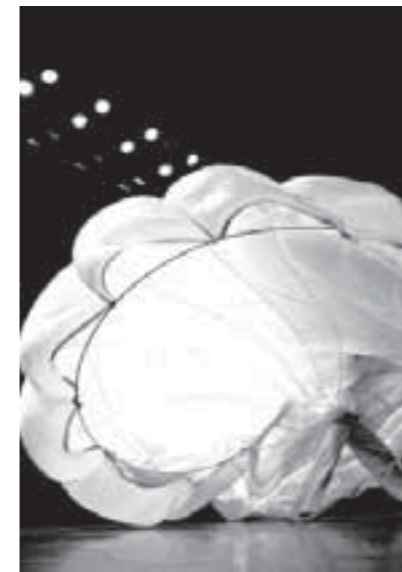
Dance for the Family is a fun and innovative working process that connects art in general, and particularly dance, with the family. Dance in the Family uses playful and healing activities to encourage creativity and imagination, and deepen interpersonal bonds between the members of a family and between various families. Music, movement, improvisation, games, massages, the written word, exercises in trust and role-swapping are some of the resources used.

Over 50 families enjoyed the two sessions programmed, which were taught by leading professionals such as Sol Picó, Mariona Sagarra, Andrés Corchero, Àngels Margarit, Damián Muñoz and Virginia García, Neus Ferrer, Enric Ases and Esmeralda Berbel.

DANCE DAYS

INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE IN URBAN LANDSCAPES

Dates	July 10, 11 and 12
Organized by	Associació Marató de l'Espectacle
With the collaboration of	CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Instituto de las Artes Escénicas y de la Música and Diputació de Barcelona.

Dance Days (Dies de Dansa, DDD), the International Festival of Dance in Urban Landscapes, was held for the eighteenth time in 2009. Over three days, buildings, parks, streets and squares came to life in an encounter between dance, audiences and urban space. The aim was to bring contemporary dance in all its formal variety to audiences of all ages and levels, free of charge, to deepen choreographic work in urban space and to generate debate and reflection around public space. To this end, some of the performances by Spanish and international dancers were created specifically for each space.

Each evening, the Pati de les Dones, packed with a loyal audience, hosted the Moving Space program. This

showcase offered short pieces free of charge, with works by Nicanor de Elia (Argentina/France), Compagnie 7273 (Switzerland), Lakka (Brazil), Styl O'Styl (France), Pijin Neji (Japan), Cecilia Colacrai & Jorge Albuerne (Spain), Maura Morales (Cuba), Compagnie Chatha (France/Tunisia), Company Decalage (United Kingdom), Art Trànsit Dansa (Catalonia), Kompanie Janet Rühl & Arnd Müller (Germany/Catalonia), La Intrusa Danza (Basque Country), RootlessRoot Company (Greece), Britta Lieberknecht (Germany), Lali Ayguade & Ramon Graell (Catalonia), Paula Muela & Andrea Quintana (Spain) and Roberto Oliván, Roberto Magro & Ben Fury (Spain/Italy/Belgium).

HIPNOTIK MEETING 2009

25 YEARS OF HIP HOP IN SPAIN

Dates	September 12 and 13
Organized by	Hipnotik Festival
With the collaboration of	the CCCB

Hipnotik is an event all about Hip Hop culture, which attracted more than 21,000 young people aged 15 to 30 since it was first held at the CCCB four years ago. Year after year, it has become one of the benchmark events for hip hop music culture.

Hipnotik is a multidisciplinary festival that covers the four principal forms of expression in Hip Hop: dance (break dance), music (DJ), words (rap) and plastic arts (graffiti), as well other forms also influenced by this global movement.

In its sixth year, Hipnotik 2009 offered a wide range of activities such as workshops, MC battles, breakdance: Crew to Crew, Playground Hipnotik, the 3rd Video Competition: hipnotik akcion, the third Photographic Competition: fotohipnotik, lectures and a graffiti competition, with the participation of Anarkatack, Sin ánimos de ofender, Urban, Chyntia montaña, Indie, Trece14, le.Flaco, Rosarosario, Black akademy records, Gran Pueblo, Marco Fonktana, mai, JnaturalL, Demo and Hermanos Herméticos.

DOCÚPOLIS INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL OF BARCELONA

Dates	September 29 to October 4
Organized by	Tercer Ojo International Documentary Association
With the collaboration of	the CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Català d'Indústries Culturals and Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

The ninth Docúpolis, Barcelona's documentary festival, offered audiences over one hundred documentaries brought together with the aim of publicizing and offering a screening outlet for the most contemporary documentary films from around the world. Docúpolis spread its range of projects around two core areas: the International Competition and the Related Activities.

Once again, a thousand documentaries from seventy countries participated in the International Competition, vying for a several official and honorary prizes. The list of winners reflects the social awareness and concerns of the festival:

- Docúpolis Award: *Siete Instantes* by Diana Cardozo (Mexico, 2008)
- Debut Film Award: *Harvesting the Wasteland* by Karoline Grandiker and Hilde K. Kjos (Norway, 2008)
- Especial Mention: *Valli's Baar* by Manfred Vainokivi (Estonia, 2008)
- Off-Docúpolis: *Crude* by Joe Berlinger (EEUU, 2009)
- Third Eye Award: *Antoine* by Laura Bari (Canada, 2008)
- Human Rights Award: *Our Disappeared* by Juan Mandelbaum (USA, 2009)

-Best Latin American Documentary Award: *Los que se quedan* by Juan Carlos Rulfo and Carlos Hagerman (Mexico, 2008)

-Audience Award: *Mundo Alas* by Leon Gioco, Sebastian Schindel and Fernando Molnar (Argentina, 2009)

The Related Activities were structured around four sections: a thematic monograph on madness, a monograph on the Chilean filmmaker Ignacio Agüero, and the *Versió Catalana* and *Pulsió* programs that focus on the city and Catalan territory. A documentary seminar with Patricio Guzmán and Elena Rodrigo rounded off the program.

TRÀFIC 2009 PHOTOGRAPHIC EXPERIENCE

Dates	November 4 to 8
Organized by	Centre de Fotografia Documental de Barcelona
With the collaboration of	CCCB, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya and the Spanish Ministry of Culture

Once again, photography took centre stage in Barcelona during November 2009, thanks to the third Tráfico Photographic Experience and the CCCB. The program was structured along four basic lines: *Artist Screenings*, *Presentations of Collectives*, *Workshops* and *Exchanges*, and included screenings and presentations by Chien-Chi Chang, Antoine d'Agata, Steele-Perkins, Horacio Fernández, Carl de Keyzer, Bruce Gilden, Mark Power, Colita, CFDB projecta, Piel de Foto, Premio Revista 7.7, Fotointerpreta con Rafael Arocha, Colectivo Ruido Photo, Santos Montes, Chris-

tian Maury and Rocío San Claudio. It also offered debates and screenings by Eduard Bayer, Domingo Venero, Ángel García, Manu Ocaña, Mattia Insolera, Fosi Vegue, Ricardo Cases, Elisenda Pons, Mireia Bordonada, Gay González, Piko Zulueta, Jon Cazenave, Giancarlo Tripodo, Camilla de Maffei and Ana Belén Jarrín.

Tráfico 09 continued with its firm commitment to bringing documentary and urban photography to ordinary people on the streets and helping develop new audiences by offering different photographic experiences.

L'ALTERNATIVA 16TH BARCELONA INDEPENDENT CINEMA FESTIVAL

Dates	November 13 to 21
Organized by	La Fàbrica de Cinema Alternatiu
With the collaboration of	CCCB, ICUB, MEDIA, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, the Spanish Ministry of Culture, Goethe-Institut, Casa Amèrica, Institut Français, and Secretaria de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya

L'Alternativa, the Barcelona Independent Cinema Festival, is a true feast for lovers of independent cinema. The kind of cinema that doesn't bow down to more conventional, comfortable guidelines, that is daring and takes risks, cinema from the fringes or the depths, a kind of cinema of feelings or reflections. Committed, honest cinema. A kind of cinema that has the power to propose something new, which can stimulate and surprise us. Films that remind us that the language of cinema is still alive and kicking, and that it has the power to move or convince us.

In 2009, *L'Alternativa* included three official competitive sections: Fiction feature films, documentary feature films, and short films (including fic-

tion, animation and documentary). A shortlist of sixty films were selected from more than 1,700 works submitted from almost 80 countries.

Highlights of the Parallel Sections included the retrospective on Basilio Martín Patino, with the filmmaker's presence, a retrospective on Moroccan filmmaker Dalila Ennadre, a Romanian film program, and the free program on Pantalla Hall, which encompassed the most challenging audiovisual projects, a showcase of collaborating festivals (Amsterdam Film Experience, Cork Film Festival, Signes de Nuit and the European Media Art Festival, Betting on Shorts, Movil Film Fest) and works by León Siminiani.

BAC! 2009 PANDORA'S BOX (WOMEN/ART/TODAY)

Dates	December 1 to January 3, 2010
Organized by	La Santa
With the collaboration of	the CCCB

Rejecting the victim dynamic, the 2009 BAC! festival presented the work of key artists from a generation of female artists who are in some sense involved in fighting for women's role in art, and thus discovering new paradigms of creation.

The exhibition compiled a selection of works by women artists who work on different issues related to contemporary life. It was a tribute to the sensibility and temperament of those anonymous women in history's shadow, the pioneering women who opened up new paths in their own time in order to express the female point of view through art.

As well as offering a diffusion platform for female creation, this year's BAC! looked at historic influences and contemporary realities in order to invite reflection and point out the need for awareness, because sexual difference should be accepted as a simple biological fact and not an instrument of discrimination.

With the participation of artists such as Lula Goce, Claudia Carrillo, Agente Morillas, Chiara Fumai and Eva Vázquez Abraham, and a collection of works by pioneers of videoart including Maya Deren, Joan Jonas and Yoko Ono and current videoartists such as Begoña Egurbide and Francesca Llopis.

MINIPUT 2009

15TH SHOWCASE OF QUALITY TV

Date December 5
Organized by UPF, TVC, UAB, URV, UdL, UOC, TVE-Catalunya, URL, ESCAC and XTVL
With the collaboration of the CCCB

The 15th MINIPUT was held on December 5 at the CCCB in a marathon session that began at 9am and finished at 10.30pm. Thirteen programs by public TV stations from around the world were presented in the course of the day (sometimes with the presence of the directors of the pieces). With an average of 200 people per session, MINIPUT confirmed that audiences want “quality TV” that offers a multidimensional vision of reality, and a direct vision of things, history, genres, man, and the present moment.

ZEPPELIN 2009

SOUNDS OF POWER / LISTENING OF FEAR CALL FOR ELECTRONIC SOUND WORKS

Dates December 10, 11 and 12
Organized by Orquestra del Caos
With the collaboration of the CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Institut de Cultura de Barcelona, Arsonal, Ministerio de Cultura, Institut de las Ciències del Mar and Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals

Zeppelin 2009 se centró en las difíciles y nada claras relaciones entre los ámbitos público y privado, que en la actualidad, y en paralelo al desarrollo de Internet 2.0, sufren un proceso de redefinición cada vez más incierto y paradójico. Hace ya más de diez años que Scott McNealy, de Sun Microsystems, predijo la muerte de la privacidad. Por primer vez en la historia, casi todo el mundo está en disposición de difundir información en la dirección de todos los puntos de la tierra. Pero, ahora, el poder y el miedo justifican el ejercicio del control y, como corolario, las argumen-

taciones y conductas implícitas que llevan a considerar normal la pérdida de privacidad.

Participaron Barbara Held, Alicia García Ruiz, Rubén López Cano, Miquel Morey, Jorge Larrossa y Carme Pardo.

DRAP-ART

INTERNATIONAL CREATIVE RECYCLING FESTIVAL

Dates December 18, 19 and 20
Organized by Associació Drap-Art
With the collaboration of the CCCB, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Centre Català del Reciclatge, Agència de Residus de Catalunya, Serveis Urbans i Medi Ambient, the Spanish Ministry of Culture, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Institut de Cultura de Barcelona, Departament de Benestar i Família and Secretaria per a la Immigració

Given the increasingly bleak panorama unleashed by unsustainable global development, Drap-Art believes that it is imperative to encourage new generations to use recycling - not just as a critical tool, but as an instrument that can translate protest into positive actions, which are the seeds for a more sustainable world.

The exhibition and the craft fair based on recycled materials captured most of the visitor interest, while the program of related activities continued to gain more importance within the overall Drap-art program.

The program of activities included concerts (Les Anciens, Bradien + Archivos Mayo, Eli Gras y Pelayo Arrizabalaga, DJ Merery), performances (Companyia Karam, Sienta la Cabeza, Anthropsinergia), arts workshops (Nacho Tatjer, Paloma Rodríguez, Juan Pintabona, Demián Iglesias and Ben Roberts), round tables (con Aurora Calderón, Geneveva Català, Roos Langendorff, Darja Vos, Mariona Milla, Teresa Camps, Marta Farré, Anita García and Yoav Kotik) and, with the collaboration of the Festival de Cinema del Medi Ambient (FICMA), screenings in the CCCB Auditorium.

AN ACTIVITY OF THE YEAR OF CERDÀ

June 2009 was the official start of the Year of Cerdà, which celebrated 150 years since the approval of the project of the Eixample or city extension designed by the engineer Cerdà for the city of Barcelona. A key element of the many events and activities programmed was the launch of a varied educational program that was organized through the Year of Cerdà web site (www.anycerda.org), which encouraged the participation of schools and promoted learning about the city through an exhaustive program of urban itineraries. Produced jointly with the Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA), this program was based on the CCCB's preexisting itineraries, but with an updated reading that was in keeping with the central importance of the Cerdà Plan within Barcelona's urban planning.

Barcelona's problems are quite clear, and not unlike those of other cities in the same region, of similar size and with a similar history: the radical transformation over the last twenty years of the economic basis on which the city operates, the change in the city's social make-up and the rise of the "welfare city", metropolitan disorder, the loss of value of that which is "public" and "political" in favor of that which is "private" and "individual" and the need to strengthen the role of the city as a space that is secular, cultural and a privileged space for democratic participation.

It is important to keep in mind the central issues, the basic lines of force that have defined the city over the last 200 years and have clearly proved their potential to continue to shape its future. There is always a certain permanence to cities, an inertia that fills the spaces we occupy with the past and, at the same time, endows them with a strong link to the future.

URBAN ITINERARIES UNTIL JUNE 2009

EIXAMPLE. THE SHAPE OF THE CITY

The shape of a city is always an important factor, essential for allowing young people to start acquiring an initial idea of the city near them and as a whole. If Barcelona could be said to have a shape, it would certainly be the Eixample. This tour sets out to make it visible by revealing its structure and urban planning, the major changes it has undergone in its brief history and its current problems.

EL RAVAL. THE COSMOPOLITAN CITY

The Raval allows us to observe two factors that are essential for understanding contemporary Barcelona: dynamic, well-planned urban renewal, and inadequate planning for the mass arrival of new citizens. These two phenomena date from different periods and developed at different rates but, in the end, they have converged. What is left of the industrial Raval? What contradictions does the area's urban renewal entail?

LLOBREGAT. THE AXIS OF THE METROPOLITAN CITY

A good deal of the water used by Barcelona and its metropolitan area still comes from the Llobregat and related infrastructure – the river, wells, delta, waterworks, treatment plant and desalination plant. But our visit to the river, which starts at Sant Joan Despí and follows the river until it meets the sea, has a broader aim: to analyze the Llobregat's role as a core element that plays an essential role in the geographical and economic organization of this section of the city.

POBLENOU. THE CITY @ND MEMORY

What production role was Poblenou allocated when functions were handed out in the city of cities? Was there any process of planning and coordinating different intentions? What do we mean by "memory" when we talk about a city like Barcelona? What historical memory are we conserving and what are we destroying? Are we city-building against the old city, or with the old city? Who is paying the social costs of this operation? These are the big questions posed along the route mapped out by this tour.

LA RIBERA. THE SYMBOLIC CITY

Its close links to the historic core of the city means that la Ribera amasses all kinds of heterogeneities and contradictions: from the opening of Via Laietana at the start of the 20th Century to invention of the Barri Gòtic as a monument, from the extension of Francesc Cambó avenue to the reordering of the area surrounding the Santa Caterina market. . What sociological features does this area share with the Raval? What role does it play in the symbolic city today? Is it a productive city, or a logistics platform?

BESÒS. THE EAST SIDE OF THE CITY

The Besòs river is a water channel as well as a channel for all kinds of different flows - people and goods, motorways and rail traffic, electricity and gas. But what are the elements have made it a basic axis for the city's eastward development? This tour covers the last 10 kilometers of the river - from Montcada until it meets the sea at Sant Adrià - to provide a detailed view of all of these issues.

RAIN WATER CISTERNS THE UNDERGROUND CITY

Barcelona has recently been hit by some major problems (power, transport, water, etc.) that have revealed the importance of the "invisible city" in ensuring the correct functioning of the "visible city". The network of rainwater cisterns is one of these hidden infrastructures. This tour takes us to the cistern at plaça Joan Miró and explains how it works so that we can assess its effectiveness and its limitations.

YEAR OF CERDÀ ITINERARIES STARTING JULY 2009

RAVAL AND EIXAMPLE, TWO CONSTRUCTIONS OF THE CITY

As the Eixample developed, it coexisted with a series of projects to reform the interior of the old city. A major urban transformation has taken place in the Raval neighborhood, which was intensified as a result of important sociological changes over the past ten years. The Eixample and the Raval are two distinct urban realities that are located so close to each other that a single visit makes it possible to explore their contrasts, transformations, and the final form of the boundary that has been the point of contact between the two for over a hundred years.

NEW VIEWS AROUND THE WALL

It is difficult for us now to imagine living conditions in the walled city, given that Barcelona, like many other major European cities, has undergone radical changes in the last 150 years. This itinerary explored the zone of contact between the old and the new city, in order to identify, on the ground, the main transformations that have affected the city since the walls came down.

THE EIXAMPLE, THE SHAPE OF THE CITY

The Year of Cerdà allowed us to rediscover the Eixample and evaluate the success of Ildefons Cerdà's plan. The results of the research projects presented in the form of books, courses, seminars, congresses and exhibitions like Cerdà and the Barcelona of the Future, gave us a rigorous insight into the complexity of the original plan. But they also helped us to become fully aware of the great flexibility of Cerdà's urban plan and of his extraordinary ability to adapt to the social, economic, technological and mobility changes that the city has undergone in the last 150 years. The Eixample is the living present, oriented towards a future that requires new actions.

CERDÀ TOUR: A TRIP THROUGH THE CITY BLOCKS OF BARCELONA

Barcelona has islands. Real interior islands that are one of the characteristic features of the Cerdà Plan. This itinerary on two wheels crossed the city from west to east, revealing an enormous mix of ways of understanding and dwelling in the city blocks in Cerdà's urban fabric and their interiors over the last 150 years.

CERDÀ TOUR: GREEN AREAS ON THE BOUNDARIES OF THE EIXAMPLE

The outskirts of Cerdà's Eixample contain a unique series of green spaces, some of which are largely unknown to Barcelona citizens. On these boundaries, the precise geometry of the Eixample plan dissolves and allows many variations. This bicycle itinerary crossed from intimate gardens to new urban parks that offer alternative ways of understanding the green areas of the city.

THE UNDERGROUND CITY

The road network is the most outstanding feature of Cerdà's plan, which was approved in 1859. But the engineer's technical and health concerns led him to formulate other less visible elements that were to take place beneath the city. At present, new needs and an improved technical capacity have allowed us to extend the use of the subsurface and begin some major works of decisive importance for the future, such as rainwater cisterns, rail transport and electricity and telecommunications networks.

BARCELONA PANORAMA: ON THE EDGE OF THE CERDÀ PLAN

Cerdà wanted his plan for the expansion of Barcelona to be unbounded, but it was still subject to certain boundaries arising from the natural topography of the area, which is characterized by gullies and torrents and by the first foothills of the Collserola mountain range. These are the edges of the metropolis planned by Cerdà. This itinerary offered an overview of the Eixample as a whole, from the hills of Barcelona, which are exceptional lookouts located very close to the city centre, some transformed into parks and others left as green areas.

LLOBREGAT: NEW METROPOLITAN AXIS

The Llobregat continues to be an essential river for the whole territory that it crosses, because of the urban fabric that surrounds it, the delta that it generates, and the economy that moves around it. This can be seen by the fact that much of the water used by Barcelona and its metropolitan area for food and personal hygiene still comes from the Llobregat. But our visit to the river, from Sant Joan Despí until it reaches El Prat, had a broader intention: to analyze the Llobregat's role as a core element that plays an essential role in the geographical and economic organization of this part of the city.

BESÒS: FROM BOUNDARY TO PUBLIC SPACE

After the major construction work carried out in recent years, the Besòs has become an important backbone structuring the surrounding urban, economic, social and public space. But as a corridor for all types of flows, from the movement of people to the traffic of goods, from motorways to railway lines, from electricity to gas, it also plays an important role in metropolitan regeneration and organization. What used to be a boundary between urban outskirts is now a structuring area that goes beyond the municipal sphere and helps to configure a new metropolitan city. The Besòs has become an exceptional connecting element in a context in which large-scale urban vision and planning are essential.

DEBATE AND REFLECTION

IMPURITY. OBSERVATIONS ON THE HUMAN CONDITION

Dates January 19 – April 28
Organized by CCCB and Fundació Collserola
Collaboration Goethe-Institut Barcelona and Citizenship and Human Rights Masters at Barcelona University

The human species is imperfect, impure by its very nature. The dream of purity has only produced individual and collective monsters. Purity and perfection have been implacable arguments for dominance and exclusion. In the name of God, the race or the ideal society, death and devastation have been wreaked and millions of people have been psychically annihilated. Human society is mixture, plurality, contamination, imperfection. As the world becomes smaller thanks to technological advances, the absurdity of fantasies of homogenous human societies made up of perfect, exquisitely selected individuals is becoming evermore evident. The human being is a faulty creature and, in order to survive, it needs to know its limits and to recognize the reality of evil and abuse of power.

It is the impure nature of the human condition - impurity as the condition of freedom; purity as the guarantee of oppression - that the lectures in the Barcelona Debate 2009 will be pondering: the impurities that constitute us as individuals, the impurities that weave open social relations and the impurities that threaten to destroy us, as people and as a society.

Through this series, which is part of an ongoing reflection on human nature and is preceded by the debates *Passions* (2005), *Life* (2006), *Meaning* (2007) and *The Human Condition* (2008), the CCCB continued its in-depth exploration of one of its ongoing lines of reflection on human nature.

Participants: Ash Amin, Lisa Appignanesi, Dipesh Chakrabarty, Lluís Duch, Misha Glenny, Axel Honneth, Hans Küng, Claudio Magris and Clément Rosset.

AT THE GATEWAY TO EUROPE

Dates February 18, 19 and 20
Directed by Bashkim Shehu, writer and CCCB consultant on Eastern Europe
Organised by CCCB
In collaboration with the Tirana Institute of Dialogue and Communication and the Albanian Media Institute

Turkey, the Ukraine, Georgia, the western Balkan states and Morocco are situated at the gates of the European Union. However, their desire for integration is confronted with a number of obstacles that are political, economic, and cultural by nature, and even with certain prejudices of the member states. This process takes shape differently in each state and yet there is a common denominator: the political will for membership and the hopes and expectations this creates among the citizens.

Within the framework of its cooperation with the Institute of Dialo-

gue and Communication of Tirana (Albania) and the Albanian Media Institute, the CCCB aims to inquire more deeply into the debate on Europe, analyzing the specific set of problems faced by each of these countries, while also reflecting on the limits of Europe and "European-ness" itself.

Participants: Carmen Claudín, Cengiz Çandar, Nouzha Guesous Idrissi, Gerald Knaus, Remzi Lani, Bernabé López, Carmen Rodríguez, Mikhaïl Saakaixvili, Paul Scheffer, Dubravka Stojanovic, Carlos Taibo, Gia Tarkhan-Mouravi and Kataryna Wolczuk.

IRAN. 30 YEARS AFTER THE REVOLUTION

Dates March 12
Directed by Fred Halliday, ICREA Research Professor at the IBEI
Organized by CCCB

Thirty years after the revolution that overthrew the western-backed Shah of Iran, the Islamic Republic of Iran remains a source of widespread international interest and concern, both in its challenges to regional states and their international allies, Europe and the USA, and in the controversies and uncertainties evident inside the country. Comparable to other major revolutions of modern times, and at the same time

markedly different to them in ideology and leadership, the Islamic Revolution remains one of the most important and intriguing events of the twentieth century.

Participants: Farian Sabahi and Fred Halliday.

CUBA AND ITS FUTURES

Dates March 25 and 26
Directed by Iván de la Nuez, essayist and art critic, and Jorge Ferrer, writer and translator
Organized by CCCB

Fifty years after the triumph of the 1959 revolution, Cuba is at a crossroads. The future of the island has branched into a series of futures that, while possible, are also complicated. The debate around the models that the Cuban political elites might choose to escape the morass of an exhausted system - in both political and economic spheres - occupies academics from the most varied fields of specialization and positions on the political spectrum.

The CCCB brought together several eminent Cuba experts with a view to analyzing the possibilities of political and economic transition, along with the subjects of change that would be most prominent therein, in a Cuba that is in the waning days of Castroism. It is a risky but also highly pertinent to confront the different socio-political models that could mark the future of the island, but above all, it is a matter of urgency.

Participants: Velia Cecilia Bobes, Alejandro de la Fuente, Haroldo Dilla, Magaly Espinosa, Víctor Fowler, Julio César Guanche, Carmelo Mesa-Lago and Rafael Rojas.

IMMIGRATION: SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL

Dates April 16 and 17
Directed by Pep Subirós, writer and philosopher
Organized by CCCB in collaboration with the Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS)

Since mid-2008, the CCCB has been conducting a study into the social and cultural capital that migration brings, and its scant recognition by the host society. This issue is particularly important at a time when, all over Europe, the uncertainty and anxiety generated by the world economic crisis are fuelling new discriminatory policies and xenophobic attitudes towards a sector of the population that is almost always considered mere unskilled labor.

The Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington DC has been conducting studies along these same lines in various cities and regions, particularly in North America and central and eastern European countries.

Given this shared background, the two centers co-organized a debate

around the potential value of immigration as an essential factor in articulating new forms of social cohesion and sustainability in an increasingly complex and diverse milieu. These issues in relation to Barcelona and Catalonia were discussed and analyzed in the framework of similar situations, experiences and problems on the international scale.

Participants: Carmen Bermúdez, Xavier Besalú, Kate Brick, Ernesto Carrión, Lamin Cham, Taoufik Cheddadi El Harrak, Marc Hatzfeld, Huma Jamshed, Andrei Korobkov, Loren Landau, Patricia Landolt, Gaspar Rivera-Salgado, Eunice Romero, Blair Ruble, Mostafâ S'haimi, Andrew Selee, Pep Subirós, José Walter Tejada and Brahim Yaabed.

CRISIS CULTURE

Dates April 27, May 4, 11 and 18
Organized by CCCB

Apart from its economic aspects, the current crisis has cast doubt on many values that govern our society, obliging us to reconsider some of the mainstays of the capitalist system. Money worship, unlimited consumption, individualism, the impact of women's emancipation, the blurring of boundaries between the public and private spheres and even the emotional baggage of capitalism are some of the issues discussed in this debate on the culture of the present economic crisis.

After the failure of the moral principle of "anything is possible", what cultural references might emerge

from this crisis? If we look beyond the circumstantial aspects of the current situation, how might we go about rethinking the social, economic and political system so that the hallmarks of modern culture, which is to say the dignity of the citizen and the primacy of the general interest, become valid once again?

Participants: Fermín Bouza, José García Montalvo, Arlie Russell Hochschild, Eva Illouz, Michela Marzano, Josep Ramoneda, Antoni Serra Ramoneda and Marina Subirats.

JÜRGEN HABERMAS LECTURE PHILOSOPHY REVISITED: ON THE GENEALOGY OF THE CONCEPT OF LIFEWORLD

Date May 5
Organized by CCCB and UOC, with the collaboration of the Goethe-Institut

The CCCB hosted this lecture by the prestigious philosopher and sociologist Jürgen Habermas, emeritus professor at J.W. Goethe University in Frankfurt and winner of the 2003 Prince of Asturias Award for Social Sciences. The lecture was introduced by Pere Fabra, Vicepresident of Faculty and Academic Organisation and professor of Philosophy of Law at Universitat Oberta de Catalunya.

Continuing along the line he has developed throughout his career, Habermas reflected on the potential content and scope of philosophical activity at this moment in history. He believes in producing philosophy that does not seek absolute values or final foundations, but does not turn its back on the unconditionality that is inherent to claims of validity such as truth or justice.

Participants: Pere Fabra and Jürgen Habermas.

MARCEL GAUCHET LECTURE RELIGIONS IN DEMOCRATIC PUBLIC SPACE

Date May 14
Directed by Victòria Camps, Professor of Philosophy at the UAB, and Daniel Gamper, lecturer in Philosophy at the UAB
Organized by CCCB, with the collaboration of Ethics and Citizenship / UAB – Department of Moral Philosophy and Politics

The French philosopher and historian Marcel Gauchet, director of studies at the École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) and author of *Le religieux après la religion* (Grasset, 2004, with Luc Ferry), imparted this lecture, with an introduction by Victòria Camps, professor of Moral and Political Philosophy at the UAB. Gauchet, a key European author in the field of sociology of religion, reflected on the meaning of the persistence of the sacred in secular societies and the relationship between human beings and their environment.

Participants: Victòria Camps and Marcel Gauchet.

HUMAN UNIVERSALS

Dates July 6, 13 and 20
Directed by Gisela Llobet, philosophy graduate and author of the work *El pianista que fuma* (Castelló, 2008) and Enric Puig, doctor in philosophy and theory of contemporary art and essay-filmmaker
Organized by CCCB

Those who seek self-knowledge have always had to question what characteristics are common to all human beings. To what extent can we talk about human nature? At what point do we have to recognize the influence of culture? In spite of the prejudices of gender, race and social status that have prevailed in the majority of cultures throughout history, the ideal of a single humanity has always existed in philosophy and religion. Nevertheless, during the 20th Century, with the breakdown of traditional value systems, the relativists approach prevailed in the social sciences, which favored a vision of individual specificity. However, recent discoveries in genetics, cognitive psychology, linguistics and anthropology have

reopened the issue of human universals, from a multidisciplinary perspective.

This lecture series offered a journey through the primordial relationship between man and the world, which is based on metaphor and symbolically expressed through different human expressions. The search for self-knowledge is where the debate constructed along several lines of thought acts as a pretext for the key question that encompasses all thought: What is a human being?

Participants: Zoltán Kövecses, Miguel Morey and Philippe Walter.

1989. EUROPE, TWENTY YEARS ON FROM THE FALL OF THE WALL

Dates October 19, 22, 26 and 29; November 2, 9 and 12
Directed by Monika Zgustová, writer and translator, CCCB and Goethe-Institut Barcelona
Organized by CCCB and Goethe-Institut Barcelona
Collaboration Consulate General of Germany in Barcelona, Consulate General of the Republic of Poland in Barcelona and Teatre Lliure

The fall of the Berlin Wall in 1989 gave cause for hope that the world might thenceforth be less divided and free of totalitarianism. The politics and economies of the Eastern European countries were transformed but the event also constituted a symbolic and cultural landmark that went beyond the limits of the continent. Twenty years later, democracy has taken the form of rampant

capitalism in the Eastern countries of the continent while social and political walls are being raised in a Europe that is formally unified. The aim of this debate was to reflect on Europe's present and future, taking this key event of our recent history as the point of reference.

This series included the preview screening of the documentary *Revolució #2: Retorn als escenaris* (Cromosoma, Televisió de Catalunya and Česká televize, 2009), de Carles Bosch, and the documentary *Mein Bruder. We'll meet again*, by Thomas Heise (Germany, 2004-2005). The last session featured a dramatized reading of *Berlin and Wall*, two monologues by the British playwright David Hare.

Participants: Václav Bartuska, Carles Bosch, Jean Daniel (por videoconferencia), Llibert Ferri, Joachim Gauck, Juan Goytisolo, Joseph Hanimann, Víktor Ierofeiev, Marició Janué, Adam Krzeminski, Dirk Laucke, Norman Manea, Josep Maria Martí Font, Olga Merino, Jordi Puntí, Josep Ramoneda, Tzvetan Todorov and Monika Zgustová. The dramatized reading of the texts by David Hare was performed by Jordi Dauder and Vicky Peña, directed Xavier Albertí based on a translation by Víctor Muñoz i Calafell.

WORKSHOP PUBLIC SPACES AT WORK LESSONS FROM THE EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE

Dates May 11 to 15; May 29 and July 23
Directed by Francesc Muñoz, Geography professor, UAB
Organized by UAB and CCCB
An activity of the Year of Cerdà

A workshop in which students in the Masters in Landscape Management and Intervention at the Universitat Autònoma de Barcelona reflected on and analyzed recent winning projects in the European Prize for Urban Public Space. The students were asked to apply the lessons learned from the examples analyzed to a specific case study: Barcelona's waterfront.

Participants: David Bravo, Judit Carrera, Joaquim Espanyol, Itziar González Virós, Jordi Ludevid, Vicenç Mas, Francesc Muñoz and Ramon Parramon.

PUBLIC SPACES, BETWEEN URBAN PLANNING AND LANDSCAPISM

Date May 12
Organized by UAB and CCCB
An Activity of the Year of Cerdà

A one-day conference called *Public Spaces, between Urban Planning and Landscapism* was held on May 12 as part of the workshop in order to analyse some of the theoretical and practical intersections between public space and the urban landscape. The conference included presentations by leading architects, urban planners and landscape designers specialising in public space.

Participants: Enric Batlle, Judit Carrera, Manuel de Solà Morales, Itziar González Virós, Antoni Luna, Xavier Montey, Francesc Muñoz, Martí Peran, Ricard Pié, Maria Prats, Josep Ramoneda, Carme Ribas, Octavi Rofes and Elías Torres.

CITIES OF THE MIDDLE EAST: DUBAI. CRUMBLING CHIMERA

Date June 11
Directed by Fred Halliday, ICREA Research Professor at the IBEI
Organized by CCCB

The CCCB continued its series of debates about Middle Eastern Cities with a session on Dubai, where luxury tourism and architectural excess exist side by side with the contradictions of a society divided between Muslim orthodoxy and a Western lifestyle, and the exploitation of the Southern Asian workers who build the city's skyscrapers.

In recent years Dubai has become one of the iconic cities of the early twenty-first century, thanks to its spectacular architectural developments, luxury shopping centers and an array of highly ambitious tourist and leisure sites from exotic hotels to artificial islands and ski slopes. The success of the enterprise is due in part to the ambition of its ruler, Sheikh Muhammad who has managed to situate his country as a leader in world finance and tourism, attracting investors from

all round the world and turning the city into an emblem of capitalism and architectural modernity in the middle of the Persian Gulf. However, now that the pinch of the global crisis is being felt with shrinking investment and incomes, criticisms of the "Dubai miracle" have been gathering force, with voices speaking out against mistreatment of migrant workers, the secrecy of its financial institutions, and also lenience towards money coming from drugs and international crime.

The debate included the screening of the BBC documentary *Slumdogs and Millionaires* (United Kingdom, 2009).

Participants: Christopher Davidson and Fred Halliday.

RAVAL: AN URBAN LABORATORY TO COINCIDE WITH THE OPENING OF THE CCCB ARCHIVE – CITY AND PUBLIC SPACE

Date October 8
Organized by CCCB
An activity of the Year of Cerdà

This debate, with the participation of Itziar González Virós, an architect who was City Manager for the Ciutat Vella area at the time, the architect Oriol Bohigas and the journalist Josep Martí Gomez, was organized to coincide with the official opening of the CCCB Archive exhibition *City and Public Space*, which made all of the CCCB holdings related to urban issues available for public consultation for the first time.

Rather than look at issues that are in the media right now, the session focused on the transformations that

the Raval area has undergone over the last twenty years, the successes and failures of the policies that have been implemented in it, and its most immediate needs at present. The debate emphasized the social diversity of the Raval neighborhood as one of the keys to its dynamic nature, and also as one of the factors underlying the complexity of finding a solution to its problems.

Participants: Oriol Bohigas, Itziar González Virós and Josep Martí Gómez.

ORIGINS: ROMANIAN IMMIGRATION TO CATALONIA

Date October 23
Organized by CCCB

The CCCB devoted the latest session of the *Origins* series to Romanian immigration, one of the most numerous in Catalonia. This debate looked at Romania's contribution to world culture in the form of Mircea Eliade, among other foremost figures, and took a look at the cultural wealth of this new European Union-member country. It also explored the reasons for high emigration figures among Romanians, the stereotypes associated with them and their everyday life in our society.

The debate was rounded off with the screening of the film *Occident* (Romania, 2002) by Cristian Mungiu, winner of the Palme d'Or at the 2007 Cannes Film Festival.

Participants: Joaquín Garrigós, Joan Manuel Oleaque, Lia Opris and Miguel Pajares.

CITIES OF THE MIDDLE EAST: ALGIERS. STORIES AND DREAMS

Dates November 23 and 24
Directed by Fred Halliday, ICREA Research Professor at the IBEI
Organized by CCCB

For centuries Algiers has exerted a powerful, though intermittent fascination on the European imagination. Linked by sea trade with the Catalan-language territories from the Middle Ages onwards and under French rule after 1830, it became a source of literary and historical inspiration for such writers as Henri de Saint Simon, Albert Camus and Pierre Bourdieu. After a brutal war of independence, Algeria had to overcome yet another period of extreme violence in the 1990s. Now, ten years on, the country is struggling to recover democratic normality and the rich cultural life of Berber, Roman, Arab and French

legacies that has been the wellspring of some of the contemporary world's most influential intellectuals.

This debate, which was part of the series on Cities of the Middle East, included the screening of the films *Viva Laldjérie* by Nadir Moknèche (Algiers/Belgium/France, 2004), *Bab el Web* by Merzak Allouache (Algeria/France, 2005) and *La battaglia di Algeri* by Gillo Pontecorvo (Algeria/Italy, 1966).

Participants: Fred Halliday, Nadir Moknèche and Nabila Oulebsir.

RICHARD SENNET LECTURE THE CITY AND THE CRAFTSMAN

Date December 21
Organized by CCCB
An activity of the Year of Cerdà

In the framework of the latest exhibition of the CCCB Archive, City and Public Space, Richard Sennett gave a lecture entitled *The City and the Craftsman*. A sociologist and lecturer at the London School of Economics and New York University, Richard Sennett focused on the thesis of his recent book *The Craftsman* (Yale University Press, 2008), which defends the idea that work is not just

an activity we carry out to survive, but constitutes part of culture. The author revalues a materialistic vision of work, and introduces the ethics of the craftsman into a technological world in the face of current financial capitalism, which he believes is hostile to the construction of life and will have to be reconsidered following the crisis.

ORIGINS QINGTIAN: CHINESE IMMIGRATION IN BARCELONA

Dates January 23
Organized by CCCB

In 1980, 677 Chinese citizens appeared in the Spanish Census. More than 120,000 are registered today, a quarter of whom live in the Metropolitan Area of Barcelona. Some 70% of all Chinese immigrants are from the same region, Qingtian, an area of forested mountains to the south of Shanghai with only half a million inhabitants and a long migratory tradition.

This session, which was part of the CCCB's *Origins* series, offered an introduction to the social and cultural region of Qingtian and the life of the immigrants when they reach our city. The debate included a screen-

ing of the unreleased documentary *Guicheng. Viatge de retorn*, filmed by Carles Brasó and other UPF researchers, in which they interview five people who are originally from Qingtian and currently live in Barcelona.

An activity related to the exhibition *In the Chinese City. An overview of an empire's mutations*.

Participants: Joaquín Beltrán, Luis Benvenuty, Carles Brasó and Sushan Qu.

STORIES OF AFRICA THROUGH SELF-PROTRAITS A CONVERSATION WITH SAMUEL FOSSO

Date February 24
Directed by Pep Subirós, writer and philosopher
Organized by CCCB

Samuel Fosso (Kumba, Cameroon, 1962) is one of several leading contemporary artists whose work is ensuring that photography has a place as one of the major visual arts. Through and beyond his extraordinary artistic quality, his self-portraits offer us a vision free from any kind of egotism, sometimes ironic, often searing and always profound, of a complex and diverse Africa that is in a permanent process of transformation, inseparable from global dynamics.

Simon Njami, curator of the *Rencontres Africaines de la Photographie*, and Pep Subirós, curator of the exhibition *Bamako*, talked to Samuel Fosso to coincide with the opening of the exhibition.

This lecture was linked to the exhibition *Bamako. 7th African Photography Meeting*.

Participants: Samuel Fosso, Simon Njami and Pep Subirós.

FLASHES OF GENIUS ALONGSIDE THE EXHIBITION ILLUMINATIONS

Dates March 18, 19 and 20
Directed by Pilar Parcerisas, art critic and exhibition curator
Organized by CCCB

Although "seny" (good sense), moderation and sound judgment have given Catalonia a reputation as a land with its feet firmly on the ground, extravagance has always found supporters there. The existence of rapture has gone to construct an identity founded on an imaginary fuelled by generations of madmen, chimerics and romantics, staging the eternal conflict between the figures of the poet and the banker, the illuminated and the pragmatic. Just as responsible as flashes of genius for the construction of this imaginary are the social reformers and the tradition of a popular culture associated with the land, the landscape and city construction.

This lecture series was linked to the exhibition *Illuminations. Visionary Catalonia*, and analyzed some specific examples of illuminations and talked about the sources that have inspired or favored these visions in architectural, literary and musical thought.

Participants: Xavier Bru de Sala, David Castillo, Juan José Lahuerta, Cristina Masanés, Pilar Parcerisas, Pau Riba, Jaume Sisa and Jordi Valls.

AFRICA ARE VOICES CONFERENCE ON AFRICAN LITERATURES IN BARCELONA

Dates	April 20, 21 and 22
Directed by	Anna Estrada, director of the Institut Catalunya-Àfrica and Ferran Iniesta, Africanist, lecturer in the History of Black Africa at the UB
Organized by	Institut Catalunya-Àfrica
With the collaboration of	the CCCB and Casa Àfrica

In conjunction with the exhibition *Bamako. 7th African Photography Meetings*, the CCCB hosted this Conference on African Literatures, which brought together several leading specialists, writers and artists from thirteen African countries to reflect on written literature, and also on the importance of oral literature on the African continent. The lectures were accompanied by literary recitals.

Participants: Toyn Adewale-Gabriel, Safiatou Amadou, Adwoa Badoe, Charles Binam, João Paulo Borges Coelho, Sandra Bornand, Cátia Míriam Costa, Amélia Dalomba, José Manuel de Prada-Samper, Mariano Ekomo, Mar García, Mahmoudan Hawad, Pierrette Herzberguer-Fofana, Taban lo Liyong, Kapilolo Mario Mahongo, Maria Rosa Obiols, José Manuel Pedrosa, Ana Lúcia Sá, Odete Semedo, Tomás Sima Eyí, Francisco Soares, Abdourahman Waberi and Marlene Winberg.

INSTITUT D'HUMANITATS COURSES

Dates	Throughout the year
--------------	---------------------

From philosophy to literature, cinema to theatre and history to art, the Institute aims to penetrate deep into the world of humanities and discover different disciplines through the opinions of leading intellectuals and thinkers. Through a lecture series featuring a different guest each week and specialized seminars imparted by a single teacher, the courses aim to encourage sharing among different cultural fields, to help spread their work and contribute to the reception of the most important examples of European culture. Some of the courses held in the course of 2009 were: *Las olvidadas (five women photographers and five women writers)*, *Great Books of the West*, *Dances from the End of the World*, *Genocides of the 20th Century Through Cinema*, and *Architectural Plans and Texts*, among others.

CUIMPB PROGRAMS

Dates	Throughout the year
--------------	---------------------

The Universidad Internacional Menéndez Pelayo-CUIMPB offers a series of courses and master seminars that can be taken as optional credits towards various degrees.

The following summer courses were organized in 2009: *The Impact of the Law of Dependence on Local Governments*, directed by Albert Serra and Àngels Nogué; *Content and Scope of Freedom of Expression in the Digital Era*, directed by Marc Carrillo; *Allegory of Time: architecture and the universe of another Enric Miralles*, directed by Josep Maria Rovira; *The Future of the Chronic African Crisis*, directed by Albert Roca; *The Brain and Cognition. Stress; Nature, consequences and how to deal with it*, directed by Ignacio Morgado; *Returning the Citizenry to Democracy, Recovering Democracy for the Citizenry*, directed by Josep Maria Callès; *The Effects of the Economic Crisis on Public Budgets*, directed by Núria Bosch; *The Current Mission of Zoological Parks: New allies of biodiversity*, directed by Àlex Aguilar; *Digital Competency. Knowledge, skills and attitudes for the Network Society*, directed by Ismael Peña-López; and *Civil Society and Governance in China, India and Southeast Asia*, directed by Sean Golden.

The autumn courses were: *Architecture and its opposites*, directed by Antonio Pizza; *The State and Social Cohesion in Latin America: A look at the light if the crisis*, directed by José Luis Machinea; *(Ir)rational Decisions: New models of human behavior, the economy and happiness*, directed by Marsal Gavaldà; *The New Local Regime*, directed by Tomàs Font and Ferran Torres; *The Participation of Autonomous Communities in State Institutions II*, directed by Eliseo Aja and Joan Vintó; *Politics and Conflicts in the Mediterranean*, directed by Antoni Segura; *Social Accompaniment for Alzheimer Patients*, directed by Teresa Gómez-Isla and José Manuel Martínez Lage; *Local Development Beyond the Crisis. Local strategies*, directed by Joan Trullén; *Help in the Dying Process*, directed by Marc Antoni Broggi and Francesc Borrell i Carrió; *New Economic Models for Cities*, directed by Josep Lladós; and *Models of Government and Metropolitan Governance in the Europe of Cities*, directed by Joaquin Tornos and Christian Lefèvre.

METROPOLIS MASTER

Dates	Throughout the year
Organized by	Universitat Politècnica de Catalunya and CCCB

Metropolis is a UPC international postgraduate degree on architecture and urban culture aimed at graduates in art, the humanities, social sciences and architecture. It is directed by philosophers, anthropologists, art critics and artists, urban planners and architects, who reflect on new realities emerging around major cities. The course looks

at the constant exchange and multiple interpretations that take place in the framework of cities, from the point of view of different disciplines and with emphasis on current issues.

THE EXHIBITION SPACE POSTGRADUATE COURSE

Dates	January - July
Directed by	Arnaldo Basadonna, Mario Corea and Paco Pérez
Organized by	Universitat Politècnica de Catalunya and CCCB

The UPC and the CCCB have organized the first year of this new postgraduate course, which aims to train experts in exhibition design by developing all the contexts affecting this field, from design to the physical construction of a project.

The course examined the history of CCCB exhibitions from a current perspective, with a view to offering tools

to future experts in exhibition design and assembly. This exploration of the CCCB archives was the basis for one of the two workshops that structured the course, in which students reviewed the history of the exhibitions organized at the Centre since it opened in 1994. The other workshop involved working with the exhibition space and ways of approaching it based on the field of perception and sustainability.

RAFAEL POCH DE FELIU

LA ACTUALIDAD DE CHINA. UN MUNDO EN CRISIS, UNA SOCIEDAD EN GESTACIÓN

Date	March 11
Organised by	Editorial Crítica, with the collaboration of the CCCB

Launch of the book by Rafael Poch Feliu, *La actualidad de China. Un mundo en crisis*, una sociedad en gestación, by the author and Gregorio Morán, writer and journalist.

Participants: Gregorio Morán and Rafael Poch de Feliu

TAKE-AWAY LANDSCAPES

Dates	March 20 and 27; April 3; May 8, 25, 22 and 29; June 12
Directed by	Francesc Muñoz, Geography professor, UAB
Organised by	UAB, with the collaboration of CCCB

The master's degree course in Landscape Intervention and Management, run by the Universitat Autònoma de Barcelona, presents a lecture series, Take-away Landscapes, that offers a variety of specialists the chance to give their own particular viewpoint on the issues raised by the transformation of the landscape in cities and beyond.

Participants: Eduard Bru, Laura Cantarella, Manuel Gausa, Federico López Silvestre, Josep Lluís Mateo, Perejaume, Carme Pinós, Jordi Sargatal and Benedetta Tagliabue.

EUROPE, 1939. THE YEAR OF CATASTROPHES

Dates	April 22, 23 and 24
Organized by	Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB), Fundació Carles Pi i Sunyer and the CCCB with the collaboration of Direcció General de la Memòria Democràtica and Ediciones Península

On September 1, 1939, with the attack of Nazi Germany on Poland, World War II began. Two days later, Great Britain and France declared war on the 3rd Reich. The year 1939, which had already seen the Spanish Civil War end with the fascist victory, was now embarking on another road to violence and catastrophe, in which the confrontation between fascism and antifascism reached its most critical levels.

Seventy years later we have the opportunity to reflect on what 1939 meant for Europe, for Spain and for Catalonia, and how his year configured world history in the second half of the 20th Century. *The symposium Europe, 1939. The Year of Catastrophes* was a discussion forum open to all social and human science researchers who are interested in reflecting on historical events that have a definitive place European historical memory.

Participants: Alicia Alted, Ángel Bahamonde, Maria Jesús Bono, Maria Campillo, Luciano Casali, Jordi Cornudella, Borja de Riquer i Permanyer, M. Teresa Ferriz, Àngel García i Fontanet, Olívia Gassol, José-Carlos Mainer, Martí Marín, Carme Molinero, Xavier Moreno Julià, Denis Peschanski, Josep Ramoneda, Ana Ripoll, Manel Risques, Ismael Saz, Jean-François Sirinelli, Joan M. Thomàs, Enzo Traverso, Francesc Veiga, Francesc Vilanova, Àngel Viñas, Ricard Vinyes and Pere Ysàs.

AFRICALLS?

Date	May 12
Directed by	Casa África, We Are Here! Films and Altair
Organized by	Casa África, We Are Here! Films y Altair
With the collaboration of	the CCCB

The CCCB hosted the launch of the book and the documentary *Africalls?*, which aim to draw attention to the work of young contemporary African artists by presenting their creations and situating them within their living and creative environment. The book and the documentary was made by a team from the production company We Are Here! Films, who covered 93,000 kilometers looking

for an Africa that is vital and urban, creative and cosmopolitan, and that does not only struggle to free itself from the evils that still afflict it, but also to shelve stereotypes.

Participants: Pep Bernadas, Juan Jaime, Pere Ortín and Luis Padilla.

ANTONY BEEVOR

EL DÍA D. LA BATALLA DE NORMANDÍA

Date	September 30
Organized by	Editorial Crítica
With the collaboration of	the CCCB

Prestigious English historian Antony Beevor, author of books such as *Stalingrad and Berlin - The Downfall 1945*, presented his eagerly awaited view of the battle of Normandy in this Spanish translation of D-Day. The battle for Normandy. Constructed on intensive documentary research and real-life stories, this book sets out to show what the war was really like-a war that, even in the moments of joy at the liberation of Europe, had its dark side. Presented by Joan B. Culla, professor of Contemporary History at the Universitat Autònoma de Barcelona.

Participants: Joan B. Culla and Antony Beevor.

VINCENZO RUGGIERO

LA VIOLENCIA POLÍTICA. UN ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO

Date	November 23
Organized by	Barcelona University's Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH)
With the collaboration of	the CCCB

In La violencia política. *Un análisis criminológico (Political Violence. A criminological analysis)*, the sociologist Vincenzo Ruggiero explores the close connections between institutional and anti-institutional violence, and how they arrive at the different forms of terrorism that define our time. Presented by Roberto Bergalli, president of the International Scientific Board of the OSPDH.

Participants: Roberto Bergalli and Vincenzo Ruggiero

LAUNCH OF THE BOOK HACH WINIK, BY MIQUEL DEWEVER-PLANA

Date December 16

The presentation included the participation of Miquel Dewever-Plana, author, Antonio Jiménez, coordinator of the Observatori de Conflictes i Drets Humans (Fundació Solidaritat, Universitat de Barcelona), Sílvia Omedes, director of Photographic Social Vision, and Leopoldo Blume, publisher.

NETWORKS IN THE LITERAL SENSE OPEN LECTURES PROGRAMMED WITHIN THE 2009 BARCELONA TOPOLOGY WORKSHOP

Date December 11

The three following lectures were presented as part of this program: *What You See is what You Get?* by Alex Galloway, New York University; *Studying the Net with the Net?* by Richard Rogers, Amsterdam University, and *Technical Recommendations for Superhubs*, by Matthew Fuller, Goldsmiths, London University.

INTERNATIONAL SEMINAR CULTURAL DIPLOMACY: REFLECTIONS AND PROPOSALS FROM CATALONIA

Dates December 2 to 4
Organized by Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació and the Foreign Affairs and Cooperation Commissioner - Generalitat de Catalunya
In collaboration with Fundació Interarts

By way of a description and an analysis of the evolution of models of cultural diplomacy and international cultural relations in several countries, the seminar sought to make a contribution to enrich Catalan policy in this area. Speakers included John Holden, Calixto Bieito, Ignasi Aballí, Simona Skrabec, Jaume Roures and Dragan Klai, as well as representatives from various governments and numerous Catalan organizations. The seminar was aimed at professionals, students, and others interested in culture, cultural policies and international relations.

LAUNCH OF THE BOOK EJEMPLARIDAD PÚBLICA BY JAVIER GOMÁ

Date December 1

The book was presented by its author, Javier Gomá, along with Manuel Cruz, professor of Contemporary Philosophy at Barcelona University, Juan José López-Burniol, notary, and Josep Ramoneda, director of the CCCB.

LAUNCH OF THE BOOK POR UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA AND DEBATE

Date November 26

In conjunction with the launch of the new book by Francisco Fernández Buey, *El Viejo Topo* organized a debate around the history, development and current state of the mobilisations and struggles of students and teaching staff in favor of a democratic university.

The author was joined by Vera Sacristá, lecturer at the UPC, Jordi Mir, lecturer at the UPC, and Miguel Riera Montesinos, editor of *El Viejo Topo*.

2ND CONFERENCE ON CULTURAL DIFFUSION AND THE WORLD WIDE WEB: USABILITY AND USER EXPERIENCE

Date October 16

This conference was conceived as an idea sharing and discussion platform for professionals and scholars of mediation and cultural diffusion who carry out their work principally in the digital context, through the conception, design and maintenance of web sites and virtual environments linked to knowledge, art and culture.

This second conference focused on the usability of digital environments and new proposals for improving user experience from various points of view: emotional, artistic, technological, etc.

The program included the following presentations: *Characteristics of Interaction in Cultural Diffusion*, by Ignasi Ribas, UPF; *Research and Innovation in the Cultural Sphere*, by Juan Insua, CCCB; *Agitation 2.0 (Tools for provocation and promotion of web content in cultural institutions on Web 2.0)*, by Juan Carlos Cordero, Enfasys-tem; and *The Full Body Interaction Experience*, by Narcís Parés, UPF.

GAZA: A CRIME AGAINST HUMANITY? VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW

Dates March 16, 23 and 30

Since the first seminar on *The Palestine Question* organized by the Alfonso Comín Foundation in April 1991, we made a commitment to monitor this conflict closely and gain the maximum possible insight into the situation and its origin, conscious that it was an expression of our solidarity with the Palestine cause, because we can't forget that one side is occupied, and the other is occupying.

The following issues were looked at: An Unpunished Slaughter; Living in Gaza; Islamism, Isolation and Blockade; and Violation of Human Rights, the Guilty Silence. The participants were Joan Roura, journalist specializing in the Middle East and Televisió de Catalunya's special correspondent in Gaza; Zeinab Al Ghonaimi, lawyer, executive director of the Center for Women's Legal Research and Consulting (CWLRC); and Donatella Rovera, head of Amnesty International for the Middle East.

LAUNCH OF THE BOOK MALAS NOTICIAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POLÍTICA CRIMINAL Y GARANTÍAS PENALES EN ESPAÑA

Date March 12

Participants: Mercedes García Arán and Joan Botella Corral, directors, and Rafael Rebollo Vargas, Joan Baucells Lladós and Luis Pérez-Neto, co-authors and lecturers at the Department of Political Science and Public Law, Universitat Autònoma de Barcelona.

FRIENDS OF THE CCCB

FRIENDS OF THE CCCB

The Friends of the CCCB club continued to organize its exclusive activities for members at a good pace throughout 2009. The activities were organized along three main lines: firstly, guided tours to CCCB exhibitions and activities; secondly, tours outside of the CCCB; and the third line, the Friends of the CCCB Reading Klub.

In terms of the guided tours at the CCCB, exclusive tours were organized to each exhibition, with the curator providing the commentary. There were two tours of the *Illuminations* exhibition with Pilar Parcerisas (February 26 and March 4); two tours of the *Bamako* exhibition with Pep Subirós (March 5 and 11); one tour to the exhibition *Gangs of the 80s* with Mery Cuesta (June 3) and another tour with Amanda Cuesta (June 16); a tour of *The Jazz Century* with Daniel Soutif and to *World Press Photo* with Silvia Omedes (November 17) and Alice Monteil (November 18); and, finally, tours of the exhibition *Cerdà and the Barcelona of the Future* with Joan Busquets (October 21) and Miquel Coromines (October 28).

There were also guided tours by the artist Marcel·lí Antúnez to his installation *Metamembrana* on January 14 and 15, and to the CCCB Archive, explained by Elisabet Goula so as to offer a better understanding of the material presented in the two exhibitions held during 2009: *World* on May 5 and 20, and *City and Public Space* on November 4 and 11 and December 15.

As for tours organized outside of the CCCB, there was a trip to the neighborhood of La Mina organized in conjunction with the *Crooks and Petty Thieves of the 80s* exhibition in order to see the current situation of what was once a very run-down area. As for exhibitions in other cultural centers, guided tours of the Joan Fontcuberta exhibition *De facto* at La Virreina were organized with commentary by Iván de la Nuez (February 4 and 5) and the MACBA exhibitions *Ray Johnson. Please add-to and return* and *The Anarchy of Silence. John Cage and experimental art* (December 3 and 9). And the Friends of the CCCB also attended a preview of the August Strindberg play *Paria* at Espai Brossa (March 3).

Two trips were also organized, one to China in April 11 to 22, in conjunction with the exhibition *In the Chinese City*, to learn about the urban and social transformations that were presented an exhibition. And the other to Berlin on November 6 to 10, to coincide with the fall of the Wall.

The Reading Klub has become established as a Friends program, with a good level of participation. The books discussed in the course of 2009 were *Falling Man* by Don DeLillo, *Ático* by Gabi Martínez, *Terra Sonâmbula* by Mía Couto, *La Petite Fille de Monsieur Linh* by Philippe Claudel, *Claus and Lucas* by Agota Kristoff, *2666* by Roberto Bolaño, *Vida privada* by Josep Maria de Sagarra and *Tales of the Jazz Age* by F. Scott Fitzgerald. And in a special session, Joan Brossa's *El saltamartí* was discussed in a session organized by Espai Brossa, with the participation of Glòria Bordons, lecturer at Barcelona University, who talked about the work, and the actress Gemma Reguant, who performed a dramatized reading of some fragments.

EDUCATIONAL SERVICE

EDUCATIONAL SERVICE

The CCCB's educational program is largely linked to the exhibitions. We offer school and civic groups guided tours to each exhibition, which can be adapted to the appropriate level, together with a teachers' kit that allows them to prepare the tour in advance and provides materials for subsequent class exercises. In addition, we offer a specific program for some of the exhibitions. In the course of 2009, we offered the following:

IN THE CHINESE CITY

Talks for school groups

A program of talks specifically aimed at school groups, run by experts in China, who contributed their views of these profound and important changes, as well as ideas for encouraging discussion among the students and between themselves and the students.

January 21 and 22: *The Situation of Youth in China*, by Manel Ollé, lecturer in Chinese History at the UPF.

January 28: *Chinese Acrobats we Met*, by Paca Sola, from Comediants.

January 29: *The Beijing Olympic Games*, by Isidre Rigau, who was involved in the organization of the Olympic Games since Barcelona up until recently.

February 11 and 12: *Social and Political Effects of Economic Change in China*, by Eugeni Bregolat, former Spanish ambassador in Beijing and author of the book *La segunda revolución china* (2007).

February 18: *The Day-to-Day life of the Bangbang*, by José Antonio Soria, photographer, member of the CCCB audiovisuals department.

February 19: *China, A Country with Two Faces*, by Rosa M. Calaf, former TVE reporter.

ILLUMINATIONS. VISIONARY CATALONIA

Talks for school groups

Presentations by specialists in the themes that the exhibition deals with, in order to gain a better understanding of these sparks of genius,

March 24 and April 28: talk by Jordi Castellano, lecturer in the Catalan Philology Department at the Universitat Autònoma de Barcelona.

April 15: talk by Agustí Colomines, lecturer in Contemporary History at Barcelona University.

April 17: talk by Joan M. Minguet, lecturer in Contemporary Art History and Film History at the Universitat Autònoma de Barcelona.

GANGS OF THE 80S

Talk for school groups

On June 3, in a talk based on one of the sections of the exhibition, which looked at how the media and film extolled the delinquents of the 80s, the journalist Rosa M. Calaf discussed the role of the media in the creation of myths and reflected on how life reports are made, and how they can end up offering versions of reality that are quite partial.

THE JAZZ CENTURY

Talks for school groups

Dates: October 6 and 7

In a talk titled *Jazz is Improvisation and Many Other Things*, Manel Camp, head of the Department of Jazz and Modern Music at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), offered a highly musical introduction to the essence of jazz. Through his music, Manel Camp showed what sets jazz apart from other kinds of music, and what its essence is, and went through different styles within the genre. And he did so by showing it through music, both musical recordings and by playing the piano live.

CERDÀ AND THE BARCELONA OF THE FUTURE.

PROGRAM FOR SCHOOLS

Program for schools

The Year of Cerdà offered a varied program of school activities that pivoted on the exhibition and the vision of the Eixample as an exceptional place in which to develop these activities. The tour of the exhibition space was rounded off with an itinerary that began at the CCCB and moved through the Raval to the Rondas, the avenues where the old city and the city extension built from the 19th onwards meet. Specifically, it looked at the public amenities of the Sant Antoni market and the block of houses where an inner courtyard has been recovered and the Joan Oliver public library has been built. The existence of this public space will make it possible to carry out direct field observation on the rich and complex urban context that currently characterizes the Eixample area.

At the same time, the CCCB's urban itineraries were adapted to the Year of Cerdà celebrations, with a reading of different urban territories that kept in mind the urban evolution of Barcelona and its metropolitan area based on the approval of the Eixample plan 150 ago.

OPEN CCCB

Information and communication technologies are rapidly developing and transforming the possibilities for producing and spreading culture. Through these projects, the CCCB aims to define a medium- and long-term strategy that will strengthen the use of the Net as an instrument for the production and diffusion of culture, and encourage innovative new formats.

INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INNOVATION (IRI)

[HTTP://WWW.IRI.CENTREPOMPIDOU.FR/](http://www.iri.centrepompidou.fr/)

A project organized by the Centre Georges Pompidou, Microsoft and the CCCB

In 2008, the CCCB, in conjunction with Microsoft, joined the Institut de Recherche et d'Innovation (IRI), created by the Centre Georges Pompidou in 2006 and directed by the philosopher Bernard Stiegler. The Institut engages in research on the application of new technologies to the creation, production and formalization of cultural activities.

The main objectives of the CCCB's involvement are the development of the CCCB's Internet presence to the point of creating a "virtual CCCB", interactive diffusion, and boosting the content accumulated in the course of the centre's fifteen year history, the strengthening of the relationship between the CCCB and its users, and the renewal of formats and procedures.

ANELLA CULTURAL

[HTTP://WWW.ANELLACULTURAL.CAT](http://www.anellacultural.cat)

This project is an initiative of the Generalitat de Catalunya, the Institut de Cultura de Barcelona, the CCCB, Fundació Izcat and the Xarxa de Municipis Transversal.

The Anella Cultural (Cultural Ring) is an umbrella project consisting of a network of cultural centers based on the intensive use of the new possibilities offered by second-generation Internet in order to activate dynamics of content-sharing, co-production of online events and the promotion of new lines of research on potential uses of the Net in cultural production. The first cities to participate in this Catalonia-based project have been Reus, Granollers, Lleida, Olot and Barcelona.

the pilot phase of the project in the local context was complete, the CCCB boosted the international scope of the network and interconnections with research groups

in universities and other centers working on cultural research and development.

The most ambitious of the projects originated at the CCCB was Marcel·lí Antúnez's *Metamembrana*, the first artistic project conceived *ex novo* based on the technology provided by the Anella Cultural. Other activities included live broadcasts of NOW. Meetings in the present continuous sessions in March and November, of the *Citilab Model* session of I+C+i, the Animac presentation prior to the festival, a talk by Quim Monzó with the University of Indiana in August, and the International Seminar of Cultural Diplomacy.

CCCB WEB SITE

[WWW.CCCB.ORG](http://www.cccb.org)

In the course of 2009, the CCCB has experimented with new languages and new forms of online communication through projects like the multimedia mini-site linked to the exhibition *The Jazz Century* (<http://www.cccb.org/elsegledeljazz>) and the guided tour of the exhibition *Cerdà and the Barcelona of the City* (<http://www.cccb.org/exposicio-cerda>). Participative activities have taken place on the CCCB web site, such as the collaborative dictionary project *Diccionario del malestar de la cultura* (Dictionary of the Unease of Culture) and the photography competitions

Bamako 2009 (<http://www.cccb.org/es/bamako>) and *Walls* (<http://www.cccb.org/es/murs>). The centre has also promoted the live broadcast of events over the Internet, and its presence on social networks (Facebook, Twitter, YouTube, Delicious and Flickr). The CCCB's blogs (<http://www.cccb.org/veus>, <http://www.cccb.org/lab> y <http://www.cccb.org/icionline>) helped to generate new discourses around the centre's programming and generate an open dialogue with online audiences.

INDEPENDENT FILM NETWORK (IFN)

[HTTP://IFN.CCCB.ORG](http://ifn.cccb.org)

La Fabrica de Cine Alternativo began this project for production, promotion, distribution, exhibition, festivals, schools, consultation and research by setting up a video archive and the Barcelona Network. IFN is an umbrella project for independent cinema companies, collectives and platforms from around the world, which offers a directory of contacts selected from groups and professionals who work in independent cinema.

OPEN SERVER

[HTTP://OPENSEVER.CCCB.ORG](http://opensever.cccb.org)

Open Server is a Platoniq project that consists of a public server for audio Internet broadcast (streaming). Apart from fulfilling its initial purpose of storing the archives of the Open Radio festival, Open Server is also a permanent, online platform for support, production and diffusion of independent radio. Its main objective is to promote the right to free culture of the kind that defends the democratization of the media and citizen participation, and supports alternatives to the copyright options currently used on the Internet. Free copyright music, network culture and audioactivism.

FEZ. INTERIOR CITY IN ALCALÁ DE HENARES

Curators Albert Garcia Espuche and Toni Serra
Production CCCB

Fez is a complex, heterogeneous, conflictive city that has very little to do with the stereotypes of tourism. Structured on many different levels, understanding Fez requires profound observation. The exhibition consists of video projections that offer a journey into the interior of the city of Fez through several of its anthropological, sociological, urban planning and religious aspects. **Fundación Banacaja** presented this exhibition at the **Universidad de Alcalá de Henares** from December 17, 2008 to February 2009.

THE JAZZ CENTURY AT ROVERETO AND PARIS

Curator Daniel Soutif
Production CCCB, Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART) and Musée du Quai Branly de Paris

Jazz, together with film and rock was one of the most important artistic happenings of the 20th Century. The exhibition offers an across-the-board reading of its complex history, using a chronological structure to provide a narrative thread that follows a timeline marking the main events in the history of jazz. This co-production was presented at the **Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto** (MART) until February 15, 2009 and then in Paris, at the **Musée du Quai Branly** from March 17 to June 14, 2009, before its Barcelona season at the CCCB.

POST-IT CITY IN LILLE, SANTIAGO, SÃO PAULO AND BUENOS AIRES

Curators Martí Peran, Filippo Poli, Giovanni La Varra and Federico Zanfi
Production CCCB

POST-IT explores the different temporary, overlapping uses of the urban territory, focusing on the viewpoints offered by architecture, urban planning and the visual arts. The exhibition explores the phenomenon through a wide range of projects based on the idea of "post-it cities", a type of ephemeral city that infects the regular city through unencoded, temporary, anonymous uses that are implicitly critical. This exhibition was presented from March 14 to July 12, 2009 at Lille 3000. It was then taken to Latin America by the Sociedad Estatal de Acción

Cultural Exterior (SEACEX), where it was presented at the Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile from June 11 to August 9, and at the Centro Cultural de São Paulo from September 12 to November 9.

IN THE CHINESE CITY IN VALENCIA

Curators Frédéric Edelmann
Production CCCB AND Cité de l'Architecture et du Patrimoine, with the collaboration of Fundación Bancaja

For over a decade, China has been immersed in major processes of transformation. As a result, Chinese cities are changing at an unstoppable pace, in a process of construction and destruction that transforms them profoundly and surprisingly quickly. The exhibition *In the Chinese City* contextualizes these changes in the continuum of China's history and culture, so as to show the past and present of its cities. The exhibition opened in Paris in the second half of 2008 at the Cité de l'Architecture et du

Patrimoine headquarters, before traveling to Barcelona and then Valencia, where it was presented at the Fundación Bancaja centre from March 23 to June 28.

IN FAVOR OF PUBLIC SPACE IN BUCHAREST, NOVI SAD AND LOVANIA

Production CCCB

The exhibition *In Favor of Public Space. 2008 European Prize for Urban Public Space* was presented in Bucharest, Novi Sad (Serbia) and Lovaina. The exhibition is a showcase of the CCCB's ongoing work in the field of critical reflection around the contemporary city, from an urban planning and architectural point of view, also in its political, social and philosophical dimensions. It offers a selection of materials from the projects submitted to the 2008 European Award for Urban Public Space, with a special focus on the winning project and the three honorable mentions.

From April 22 to May 9, it was exhibited at the Vojvodina Museum of Contemporary Art. From May 14 to 28 it could be seen at the Sala Dalles Gallery in Bucharest, as part of the seventh Budapest Architecture Conference. In Lovania, it was shown at the City Museum from November 16, 2009 to January 18, 2010.

THE CITY OF K. FRANZ KAFKA AND PRAGUE IN PRAGA

Curator Juan Insua
Production CCCB

Although Prague never explicitly appears in Kafka's work, Prague and Kafka make an inseparable pair. The way in which Kafka sediments his city constitutes one of the most enigmatic operations in modern literature. In his fictions, Kafka carries out a difficult maneuver: he transforms Prague into an imaginary topography that transcends the realist fallacy. This third exhibition in the *Cities and their Writers series* produced by the CCCB was presented at the CCCB in 1999, at the Jewish Museum in

New York between August 2002 and January 2003, and since June 2005 in can be seen in Prague as a permanent display at the *Hergetova Chihelna*, which has become the Franz Kafka Museum.

XCÈNTRIC. FILM ADDRESSES ART IN VALENCIA, BILBAO, LAS PALMAS, TENERIFE, CÓRDOBA AND VALLADOLID

Production CCCB

Film Addresses Art looks at intimate creative processes (filmmakers shooting, painters in their studios) and explores the unknowns of cinema in art and art in cinema. *Film Addresses Art* is structured into five itineraries that offer a journey through the 20th Century, focusing on film essays and the relationship between photography and painting, with films by: Pier Paolo Pasolini, Jean Dreville, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman, Jean-Michel Bouhours, Robert Frank, Anne Marie Miéville, Raymond Depardon, Michael Snow, Francesc Català Roca, Andrés

Hispano, François Campaux, Hans Namuth, Pierre Koralnik, André Delvaux, Stan Brakhage, René Magritte, Man Ray, Jean Cocteau, Andy Warhol and Jonas Mekas.

In the course of 2009, the program was screened at IVAM and Filmoteca Valenciana (Valencia), the Guggenheim Museum (Bilbao), the Las Palmas Film Festival (Las Palmas de Gran Canaria), Filmoteca de Córdoba and the Centro José Guerrero in Granada.

FROM ECSTASY TO RAPTURE

50 YEARS OF ALTERNATIVE SPANISH FILM

INTERNATIONALLY TOURING SPANISH EXPERIMENTAL FILM PROGRAM

Production CCCB and SEACEX with the collaboration of the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, the Spanish Ministry of Cultura and Filmoteca de Catalunya

After two years of research, Xcèntric, the CCCB's cinema, has designed a touring film program that brings together the most important Spanish experimental films from the fifties to the present, in order to make Spain's more invisible cinema known around the world. There had been no overview of Spanish experimental film since the seventies, and as such, this is an unprecedented initiative in many respects. The project includes comprehensive documentation and cataloguing, and the copying, restoration or change of format of films in order to show them in the highest possible quality. It consists of 45 films and the edition of a DVD-catalogue with booklet, produced by Cameo production company. The final selection was made by two recognized experts in the field: Antoni Pinent and Andrés Hispano.

The program includes works by filmmakers ranging from José Val del Omar, Joaquim Puigvert and Eugenio Granell to the new generations (David Domingo, Oriol Sánchez and Laida Lertxundi), and also covers works by

Carles Santos, Javier Aguirre, Eugeni Bonet, José Antonio Sistiaga and Iván Zulueta, among others.

The program was presented for the first time at the Australian Centre for the Moving Image (ACMI) in Melbourne (Australia) in October.

PANTALLA CCB. ONE MONTH, ONE ARTIST

IN MADRID

Producción CCCB

Independent, creative videos that aren't commissioned but respond to the artist's own desire, are not easily accessible to audiences, except through festivals, showcases and a few galleries. The CCCB has conceived the *Pantalla CCCB* program in order to exhibit video art works and encourage innovation with new formal languages and subject matters. The CCCB creates programs of works by six or twelve artists, and screens them during a period of one month per artist. As a touring project in 2009, the program was presented at the Centro Cultural Blanquerna in Madrid, with works by the artists Félix Pérez-Hita, David Blanco, Raúl Arroyo, Alba Satorra, Andrés Duque and Lope Serrano.

PERIPHERIES: DECENTRALIZING URBAN THEORY

IN BERKELEY

Dates February 5 to 7
Directed by Teresa Caldeira, professor of Anthropology, University of California, Berkeley
Organized by University of California, Berkeley and CCCB

Today, the periphery is an area simultaneously excluded from and included in the city. The city outskirts have become containers for the problems that the urban centre can't assimilate, but they are also often the refuge of the upper classes looking to improve their standard of living far from the contaminations of traditional historic city centers. Far from the usual clichés of marginalization and violence, the periphery is often the site for artistic creation and experimentation with new forms of understanding and experiencing democracy. This intensification of cultural life on the city outskirts and the emergence of social protest movements and claims for improved living conditions seem to indicate that the future of cities will increasingly played out in their peripheries. This debate went to the heart of the many ambivalent aspects of peripheral areas on a global scale.

The conference, which took place at the University of California, Berkeley, were the continuation of the *debates Urban Cracks. Segregation and Counterculture in Brazil* (2006) and *Urban Peripheries* (2007), which were held at the CCCB.

Participants: Nasser Abourahme, Neera Adarkar, Nasser Alsayyad, Teresa Caldeira, Judit Carrera, José Castillo, James Ferguson, David Theo Goldberg, Adrián Gorelik, Mona Harb, James Holston, You-Tien Hsing, Edgar Pieterse, Josep Ramoneda, Martina

CONFERENCE ON PUBLIC SPACE IN EUROPE

IN BUCHAREST

Dates May 22 and 23
Directed by Bashkim Shehu, writer and CCCB advisor on stern Europe and CCCB
Organized by Order of Architects of Romania, Bucharest

As part of the seventh Architecture Conference in Bucharest, the exhibition *In Favor of Public Space. 2008 European Prize for Urban Public Space* was shown along with a conference with a pluridisciplinary perspective – urban, sociological and political – on the issue of public space and its relationship to social integration. This conference, in which Catalan and Romanian architects and intellectuals participated, was the start of an ongoing collaboration with the Order of Architects of Romania in Bucharest.

Participants: Itziar González, Augustin Ioan, Mircea Ochinciuc, Lluís Ortega, Jordi Puntí, Josep Ramoneda, Bashkim Shehu and Andrei Taranu.

CONFERENCE ON PUBLIC SPACE IN LOVAINA

Date May 27
Organized by Consorcio Stad en Architectuur, Lovaina and CCCB

In conjunction with the exhibition *In Favor of Public Space* presented at the Museum of the City in Lovaina, on November 17 a debate on public space was held with the participation of the Stad en Architectuur consortium in Lovaina and the European Prize for Urban Public Space.

Participants: Ludo Bekker, Judit Carrera, Dietmar Steiner and Koen Van Synghel

OPEN CCCB NETWORKS

INTERNATIONAL NETWORK

As part of its ongoing reflection on the city and new cultural imaginaries, the CCCB collaborates with the following institutions on a regular basis.

- Bard College (New York, United States)
- Casa del Libro (Tirana, Albania)
- International Centre for Culture (Krakow, Poland)
- Centre for Liberal Strategies (Sofia, Bulgaria)
- Centre for Research Architecture - Goldsmiths College (London, United Kingdom)
- The Development Bank of Southern Africa, Johannesburg (DBSA)
- ESPRIT magazine (Paris, France)
- The New School University (New York, United States)
- Open Century Project, Central European University (Budapest, Hungary)
- Order of Architects of Romania (Bucharest, Romania)
- Partners for Urban Knowledge and Action Research (Mumbai, India)
- Social Science Research Council (New York, United States)
- University of Bilgi (Istanbul, Turkey)
- University of Durham (Department of Human Geography) (United Kingdom)
- Wits Institute for Social and Economic Research - WISER (University of Witswatersrand, Johannesburg, South Africa)
- Wilson Center (Washington DC, United States)

CCCB
HOLDINGS

ARCHIVES

ARXIU CCCB

CCCB ARCHIVE

The CCCB Archive is an on-site, thematic, multimedia archive that offers public access to the material generated by the CCCB in the course of fifteen years of cultural activity. It offers a reference centre and display area for material relating to the themes that the CCCB has focused on, and that define the Centre's unique nature: the human condition, cosmopolitanism, the city and public space and artistic production.

In 2009, the CCCB Archive hosted two thematic exhibitions of the CCCB holdings: *World. A cosmopolitan view* and *City and Public Space*. As at December 2009, the archive offers visitors more than 7,000 multimedia references, which make up 85% of the CCCB holdings and include, in digital form:

- 85 exhibitions,
- 1,300 lectures, debates and performances,
- 500 independently produced creative videos,
- 150 CCCB publications.

Since mid-2010, the CCCB is offering visitors all of the material in its documentation centre, restructured in the form of a permanent, publicly accessible digital archive. As well as bringing material to new audiences, the Archive also provides a space for a synthesis of the CCCB's history, and a welcoming reading and rest area for all its visitors.

WORLD. A COSMOPOLITAN VIEW

Dates January – August 31, 2009
Production CCCB

The second thematic Archive presentation, *World. A Cosmopolitan View*, which brings together material from the CCCB Holdings on cosmopolitanism and cultural diversity today, was exhibited until August 2009. New material recently added to the Archive includes the *Cities and their Writers* exhibition series and lectures by Jorge Semprún, Eric Hobsbawm and Ulrich Beck. The second presentation also included the Kosmopolis archive, containing material from each season of the biennial International Festival of Literature. New audiovisual material created specifically for this presentation, such as the interactive project *Cosmopolitismos*, was also on display.

ARCHIVES

THE CITY AND PUBLIC SPACE

Dates October 8, 2009 – June 21, 2010
Production CCCB
An activity of the Year of Cerdà

The third thematic Archive presentation, looking at *The City and Public Space*, opened in early October 2009. To coincide with the Year of Cerdà, the CCCB went back and compiled all the self-generated material dealing with one of the Centre's main strategic lines. CCCB visitors were thus able to revisit some of the Centre's emblematic exhibitions, such as *Cities, from Balloons to Satellites*, *Urban Visions*, *A Portrait of Barcelona* and *Requiem for the Staircase*.

PUBLIC SPACE

[HTTP://WWW.PUBLICSPACE.ORG](http://www.publicspace.org)

Organized by CCCB, with the collaboration of The Architecture Foundation, Architekturzentrum Wien, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Nederlands Architectuurinstituut, Museum of Finnish Architecture and DAM Deutsches Architekturmuseum
Sponsored by COPCISA and Abertis
Collaboration Santa & Cole

publicspace is the CCCB's portal on the city and public space. Structured around the European Prize for Urban Public Space, it offers information on the projects that have been submitted to the prize, texts by key authors and all the news on debates, exhibitions and festivals on urban themes linked to the CCCB. To announce the sixth call for entries and celebrate its tenth anniversary, the Prize launched this new portal and its new graphic image.

publicspace is structured as three areas:

European Prize for Urban Public Space

Containing information relating to the six calls for entries and the winning projects for each of the six times the Prize has been awarded.

European Archive of Urban Public Space

Brings together a selection of the best works submitted to the Prize since it began. Through 130 texts and more than 4,378 images, the archive offers an overview of 390 interventions in public space in 239 European cities.

Urban Library

The Urban Library brings together the most important texts on urban issues that the CCCB has been accumulating since it was founded. Exhibitions, debates and conferences make up this collection on contemporary cities that takes the form of a virtual library. It places the CCCB's more theoretical approaches to cities within everyone's reach. The Library includes texts by Zygmunt Bauman, Jordi Borja, Teresa Caldeira, Manuel Castells, Jean-Louis Cohen, André Corboz, Robert Fishman, Jan Gehl, Oriol Nel·lo, Xavier Rubert de Ventós, Saskia Sassen, Michael Sorkin, Eyal Weizman and Sharon Zukin, among others.

ARCHIVE

Xcèntric

XCÈNTRIC ARCHIVE

[HTTP://WWW.CCCB.ORG/XCENTRIC/HOMEG.HTM](http://www.cccb.org/xcentric/homeg.htm)

Since its public launch as the epilogue of the exhibition *That's Not Entertainment. Cinema Begets Cinema*, the Xcèntric Archive has gradually expanded with the incorporation of new titles, and now holds 570 works. Since 2008, CCCB visitors have been able to visit the Archive in an ad hoc space during exhibition opening hours.

The space includes three screens, two for individual viewing, and one for small groups (without prior booking), and interested parties can query the archive by author, title, country and year, and view frame by frame.

Conceived as a kind of mirror of Xcèntric programs, without any intention to create a comprehensive collection, the archive will grow each year as it reflects the material programmed by Xcèntric, the CCCB cinema.

A specifically designed interface allows visitors to consult films by: Peggy Ahwesh, Martin Arnold, Stan Brakhage, Abigail Child, Stephen Dwoskin, Harun Farocki, Oskar Fischinger, Jean Genet, Jean-Luc Godard, Kurt Kren, Malcom Le Grice, Len Lye, Mara Mattuschka, Jonas Mekas, Norman McLaren, Werner Nekes, David Perlov, Jürgen Reble, Hans Richter, Paul Sharits, Alexander Sokurov, Peter Tscherkassky, José Val del Omar and Johan van der Keuken, among other authors.

New additions incorporated in the course of 2009 included several works by Ivan Ladislav Galeta, *La constelación Bartleby* by Andrés Duque, *Nescafé-Dakar* by Lluís Escartín, Notes on Marie Menken by Martina Kudláček, recent works by Emmanuel Lefrant, Visual Variations on Noguchi by Alberte Pagán and Rote Ohren Fetzen Durch Asche (Flaming Ears) by A. Hans Scheirl, Dietmar Schioek and Ursula Pürren.

OVNI. THE OBSERVATORY ARCHIVES

[HTTP://WWW.DESORG.ORG](http://www.desorg.org)

The OVNI (Observatori de Video No Identificat) Observatory Archives are structured around specific themes and have a clear purpose: to offer a critique of contemporary culture based on different strategies: videoart, independent documentary, mass media archaeology. The archives cover a huge range of works of different kinds that all share a commitment to freedom of expression and reflect on our individual and collective fears and pleasures. Together, they offer a multifaceted vision, thousands of little eyes that probe and explore our world, or announce other possible worlds. It is a discourse that values heterogeneity, contradiction and the subjectivity it is arises from. In itself, an antidote to the cloning and repetition of corporate mass media.

SONOSCOPI. SOUND ART ARCHIVE

[HTTP://WWW.SONOSCOPI.NET](http://www.sonoscop.net)

Sonoscop is the ongoing collaboration project between the Orquestra del Caos and the CCCB. Its purpose is to create a multimedia archive of experimental music and sound art that is accessible to the public, whether in physical form or through other, electronic, forms of presence like the Net. There are already more than a thousand works of sound art in the archive, which also includes catalogues, handbills, print publications, audiovisual material and CD-ROMs.

PUBLICATIONS

EXHIBITION CATALOGUES

ILLUMINATIONS. VISIONARY CATALONIA

In the shadow of Walter Benjamin, the catalogue looks at the visionary precedents that predate and shaped the view of modern and postmodern Catalonia. It shows some of the sources that have inspired or furthered this view, based on philosophical, scientific, and literary thought or popular culture. A journey through the connections between art and ideas in Catalonia, from Ramon Llull to the present.

17 x 24 cm

Languages: Catalan and Spanish

320 pages, 350 colour images

Published by: CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Texts by: Pilar Parcerisas, Jordi Castellanos, Patrícia Gabancho, Marisa García Vergara, Cristina J. Masanes, Friedhelm Mennekes, Pere Sánchez Ferrer and Joan Ramon Resina.

BAMAKO. 7TH AFRICAN PHOTOGRAPHY MEETING IN THE CITY AND BEYOND

The Barcelona presentation of *Bamako 07, Les rencontres Africaines de la Photographie*, focuses on the theme of urban life. Participating photographers approached the theme by looking beyond cities as physical, functional structures and mechanisms, and seeing them as urban overlappings that are essentially networks of (material and immaterial) relationships between individuals and social groups.

17 x 24 cm

Languages: Catalan, Spanish and English

208 pages, 150 color and black and white images

Published by: CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Texts by: Pep Subirós, Akinbode Akinbiyi, Moussa Konaté, Marie-José Lacour and Simon Njami.

GANGS OF THE 80S

A study of the figure of the juvenile delinquent in 1980s Spain that looks at the mythification of "quinquis" in 80s films, related characters and stomping grounds (Barcelona, Madrid and Bilbao) and the aesthetic and clichés, and reflects on the political and socioeconomic conditions in Spain at the time.

17 x 24 cm

Languages: Catalan and Spanish

208 pages, 200 color and black and white images

Published by: CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Texts by: Amanda Cuesta, Mery Cuesta, Eloy Fernández Porta and Sabino Méndez.

PUBLICACIONS

THE JAZZ CENTURY

An exhaustive look at the history of jazz, from its origins at the start of the 20th Century to the present. The catalogue offers a broad-based vision of the relationship between jazz and the plastic arts, literature, photography, cinema and graphic design of the period.

17 x 24 cm
 Languages: Catalan, Spanish and English
 256 pages, 150 color and black and white images
 Published by: CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Texts by: Joel Bages, Joan Busquets, Isabel Castiñeira, Yonatan Cohen, Miquel Corominas, Cristina Domènech, Antonio Font, Jordi Franquesa, Julián Galindo, Pilar García Almirall, Eulàlia Gómez, Ian Klein, Àngel Martín, Joan Moreno, Josep Parcerisa, Francesc Pere-miquel, Mauricio Quirós, Jordi Rogent, Berta Romeo, Maria Rubert de Ventós, Salvador Rueda, Joaquim Sabaté, Helena Sanz, José Vargas, Berta Cormenzana, Raquel Font, Álvaro Palomar, Albert Moreno, Laia Vilaubi and Rosina Vinyes.

Photographs by: Joan Fontcuberta and Maria Rubert de Ventós.

CERDÀ AND THE BARCELONA OF THE FUTURE. REALITY VERSUS PLAN

17 x 24 cm
 Languages: Catalan, Spanish and English
 256 pages, 150 color and black and white images
 Published by: CCCB and Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Texts by: Joel Bages, Joan Busquets, Isabel Castiñeira, Yonatan Cohen, Miquel Corominas, Cristina Domènech, Antonio Font, Jordi Franquesa, Julián Galindo, Pilar García Almirall, Eulàlia Gómez, Ian Klein, Àngel Martín, Joan Moreno, Josep Parcerisa, Francesc Pere-miquel, Mauricio Quirós, Jordi Rogent, Berta Romeo, Maria Rubert de Ventós, Salvador Rueda, Joaquim Sabaté, Helena Sanz, José Vargas, Berta Cormenzana, Raquel Font, Álvaro Palomar, Albert Moreno, Laia Vilaubi and Rosina Vinyes.

Photographs by: Joan Fontcuberta and Maria Rubert de Ventós.

BREUS CCCB COLLECTION

The *Breus* Collection compiles or highlights, in summarized format, some of the best lectures held at the CCCB throughout the year.

12.4 x 17 cm
 Original language and Catalan translation
 Between 40 and 90 pages, approximately.
 Published by: CCCB

The *Breus* CCCB books published in the course of 2009 were:

- (25) Bronislaw Geremek, *L'Europa del futur* (The Europe of the Future)
- (26) Eric Hobsbawm talks to Donald Sassoon, *El sentit d'Europa* (The Sense of Europe)
- (27) Peter Hall, *La civilització urbana europea en un món virtual* (Europe's Urban Civilization in a Virtual World)
- (28) Tzvetan Todorov, *Sobre la tortura* (On Torture)
- (29) Ivan Klíma, *Sobre la propaganda* (On Propaganda)
- (30) Jordi Llovet, *L'amistat* (Friendship)
- (31) Lisa Appignanesi, *Patologia i puresa* (Pathology and Purity)
- (32) Lluís Duch, *L'ambigüitat de la puresa* (The Ambiguity of Purity)
- (33) Axel Honneth, *Reconeixement i menyspreu. Sobre la fonamentació normativa d'una teoria social* (Recognition and Disrespect)
- (34) Norman Manea, *Monuments a la vergonya* (Monuments of Shame)

PUBLICACIONS

DIXIT COLLECTION

This collection is the fruit of a collaboration between the CCCB and the Argentinean publishing house Katz Editors. It publishes Spanish language versions of a selection of the lectures published in Catalan the CCCB's *Breus* collection. With *Dixit*, the CCCB can offer readers in Latin America and the rest of Spain the best lectures delivered at the CCCB.

The books published in the *Dixit* collection in the course of 2009 were:

- (9) Dipesh Chakrabarty, *El humanismo en la era de la globalización / La descolonización y las políticas culturales*
- (10) Jean y John L. Comaroff, *Violencia y la ley en la poscolonia: una reflexión sobre las complicidades entre el Norte y el Sur / Obsesiones criminales después de Foucault: postcolonialismo, vigilancia policial y la metafísica del desorden*

AUDIOVISUAL PUBLICATIONS

FROM ECSTASY TO RAPTURE. A JOURNEY THROUGH SPANISH EXPERIMENTAL CINEMA

A two-DVD edition that is a catalogue and archive of the larger touring film program *From Ecstasy to Rapture. 50 years of alternative Spanish cinema*. A meticulous edition produced jointly with Cameo, containing a selection of Spanish experimental film, from the 1950s to the present day.

The boxed set contains a selection of 31 films and a 150-page book with detailed information about them. The extras include interviews with some of the filmmakers. Now available in specialist shops and at www.latiendacameo.es.

2 DVD
 Total duration: 225 minutes
 Original version subtitled in Spanish and English
 Includes booklet

Curators: Andrés Hispano and Antoni Pinet
 Production: Cameo, CCCB, SEACEX and Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. Department of Cultural and Scientific Relations, with the collaboration of ICIC/Filmoteca de Catalunya.

Includes 31 short films: Film *Experiencia nº 1*, *Fuego en Castilla*, *Exp.1/I I*, *Pintura 63*, *El espectador*, *La llum*, *Habitació amb relotge*, *Conversa*, *Ice Cream*, *Espectro Siete*, *Travelling*, *Arriluce*, *Bloodfilm*, *Photomatons*, *A Mal Gam A*, *Ritmes cromàtics*, *Brutal Ardour*, *Boy Meets Girl*, *Green*, *Miserere*, *A escala del hombre*, *Súper 8*, *Gioconda/Film*, *La costra lúctea*, *Farce Sensationnelle!*, *Copy Scream*, *BiBiCi Story*, *Paraíso*, *Arena e Impresiones en la alta atmósfera*.

GENERAL
DATA

CCCB STAFF

General Director

Josep Ramoneda

Deputy director-Manager

Rafael Vilasanjuan Sanpere

Services co-ordinator

Elisenda Poch Granero

Administrator

Clara Rodríguez Serrahima

Head of Exhibitions

Service d'Exposicions

Jordi Balló Fantova

Head of Documentation

and Debate Centre

Judit Carrera Escudé

Head of Projects -

CCCB Lab

Juan Insua Sigeroff

Head of Cultural

Activities Service

Iván de la Nuez

Head of General Services-

Manel Navas Escribano

Head of Communication

and External Resources

Service

Mar Padilla Esteban

Head of Audiovisuals and

Multimedia Service

Àngela Martínez García

Head of Financial Section

Sara González Puértolas

Head of Recruitment and

Human Resources Section

Cori Llaveria Díaz

Head of Budgets Section

Anna Sama Vaz

Management Office

Montse Mitats Flotats

Montserrat Novellón

Giménez

Belén Simón Bazán

Exhibition Services

Mònica Giménez Moreno

Àngels Martínez Nadal

Anna Escoda Alegret

Exhibition Co-ordination

Unit

Mònica Ibàñez Dalmau

Teresa Anglés Pérez

Liliana Antonucci

Carlota Broggi Rull

Eva Gimeno Cases

Miquel Nogués Colomé

Cira Pérez Bares

Cristina Vila Fernández

Records and Conservation

Unit

Neus Moyano Miranda

Susana García San Vicente

Àlex Papalini Lamprecht

Josep Querol Pugnaire

Xián Rodríguez Fernández

Educational Services and

Touring Unit

Teresa Navas Ferrer

Production Unit

Mario Corea Dellepiane

Francisco García Rodríguez

José Luis Molinos López

Òscar Monfort Pastor

Antonio Navas Escribano

Gabriel Porras Zambrano

Albert Saludas Fortuny

Rosó Tarragona Ramírez

Debate and Documentation

Centre

Sònia Aran Ramspott

Neus Carreras Font

Muntsa Ciurana Risques

Elisabet Goula Sardà

Anna Ibàñez Tudoras

Lucila Mallart Romero

Ferran Porta i Aguilà

Masha Zrncic

CCCB Lab

Maria Farràs Drago

Cultural Activities Centre

Eva Alonso Ortega

Alicia Escobio Alonso

Marta Giralt Romeu

Anna Guarro Navarro

Manel López Jiménez

Glòria Martí Doñate

Olga Pratdesaba Druguet

Eva Rexach Pous

Ibone Rivas Rioseco

Bàrbara Roig Isern

Maria Romero Yuste

Audiovisual and

Multimedia Service

Cristina Brossa Vidal

Eduard Coll Deopazo

Toni Curcó Botargues

Marc Desmots

Glòria Fernández Vilches

Jordi Gómez Farran

Ferriol Moya Taulés

Juan Carlos Rodríguez

González

José Antonio Soria Soria

Ígor Viza Serra

Communication and

External Resources Service

Eulàlia Muñoz Castanyer-

Gausset

External Resources

Management Unit

Amàlia Llabrés Bernat

Teresa Pérez Testor

Publication Unit

Marina Palà Selva

Rosa Puig Carreras

Judith Rovira Cañada

Audiences Unit

Maria Ribas Bruguera

Matilde Betoret González

Carme Blanco Pérez

Guillem Fructuoso Calafell

Magda Llaberia Cots

Elena Martínez Bermúdez

Communication Unit

Susana Fernández Alonso

Teresa Roig Sitjar

Núria Salinas Calle

Press Unit

Mònica Muñoz Castanyer-

Gausset

Lucía Calvo Bermejo

Irene Ruiz Auret

Technical and General

Services

Guillem Bellmunt Duran

Francesc López Artero

Emili Maicas Guillén

Alberto Miragall Peláez

Enrique Peraire Alabart

José Antonio Pérez Barrera

Lluís Sangerman Vidal

Maribel Zamora Gómez

Recruitment and Human

Resources

Mònica Andrés Beltran

Núria Ferrer López

Lara Martín Tarrasón

Budget Section

M. Dolors Aran Perramon

Xavier Boix Lara

Mariàngela Esteve Mateu

Remei Jara Cuenca

Jordi Jornet Espax

Eulàlia Reig Pinén

Year of Cerda Office

Alejandro Quintillá

Martínez

Marta Grabulosa Areny

Pau Rubio Figuerola

Sara Tibau Aguilà

COLLABORATING INSTITUTIONS AND COMPANIES

CCCB is a consortium of:

Ajuntament de Barcelona

Co-producers:

Sponsors:

Collaborating Media:

Collaborators

Moritz, Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, El Temps, Egeda, Filmotech, TMB, Nivell Publicitari, Arts Gràfiques Orient, Analogic Té, Invisible Culture, Xarxa de Televisions Locals, Département des Hauts-de-Seine, Musée Albert Kahn, Fundació Photographic Social Vision, Mostra Internacional de Film de Dones de Barcelona, OVNI, British Council, 100.000 retinas, Taller de Músics, Districte Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, Orquestra del Caos, Advanced Music, Associació Marató de l'Espectacle, Sonarcam, Associació Documentalista Tercer Ojo, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, Centre de Fotografia Documental de Barcelona, Associació Drap-Art, D-i-n-a, La Santa, Anella Cultural, Fundació i2Cat, Fundació Terra, Agència Catalana de la Joventut, Institut de Recherche et d'Innovation, UB, UAB, UPF, UPC, UOC, ESCAC, Associació Cultural Conservas, Goethe-Institut, Institut del Diàleg i Comunicació de Tirana, Institut Albanès dels Mitjans de Comunicació, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Consolat General d'Alemanya a Barcelona, Consolat General de la República de Polònia a Barcelona, Teatre Lliure, Institut Catalunya-Àfrica, Casa Àfrica, Editorial Crística, The Architecture Foundation, l'Architektur Zentrum Wien, el Nederlands Architectuurinstituut, i el Museum of Finnish Architecture.

Edicions de 1984, UB, UAB, Editorial Paidós, Herder Editorial, PEN Català, , Editorial Gustavo Gili

VISITOR FIGURES

EXHIBITIONS 169.064

EXHIB In the chinese city	17.110
EXHIB Illumination. Visionary Catalonia	22.943
EXHIB Bamako 07. African Photography Meetings	23.005
EXHIB Gangs of the 80s	43.480
EXHIB The Jazz century	38.071
EXHIB Cerdà and the Barcelona of the Future	24.455

ACTIVITIES 139.339

Xcentric	2.264
Xcentric super8 (hall)	805
I+C+i	645
Does Beijing still exist? Film program	210
Concerts	185
BCNmp7	5.428
NOW	3.250
The Influencers	2.700
Off-programe	220
Animac – Walz with Bashir	112
LP 09 – Dance... or not	2.302
Eme 3	8.560
Món Llibre	8.925
BAFF Festival	3.583
Flamenco's Ciutat Vella Festival	4.241
E-Poetry	260
OVNI	4.413
Sonar Festival	40.749
Inn Motion	2.309
Dance Days	2.150
Fast Forward	2.074
Gandules	8.430
Jam Sesions The Jazz Century	3.593
Hipnotik Festival	2.000
Docupolis Festival	3.965
Nano	1.700
Trafic	4.090
L'Alternativa Festival	8.761
Zeppelin	385
Drap'art	2.800
D.O. - Denominació d'origen	204
Klub de lectura Amics del CCCB	211
Pantalla CCCB	2.646
Urban weekend itineraries	1051
Group urban itineraries	4.118

SMALL FORMAT EXHIBITIONS 49.586

Metamembrana Installation	4.554
SF Exhib World Press Photo	34.893
SF Exhib BAC!	7.787
SF Exhib Drap'art	2.352

DEBATE AND REFLECTION 22.217

Impurity Debate	1.894
Origens: Quingtian	220
Xperimenta	1.572
At the gateway to Europe	240
Conversation Samuel Fosso	80
Debate Iran	140
Presentation book Rafael Poch	70
Flashes of genius	112
Cuba and its futures	220
Debat Immigració	180
Africa are Voices Conference	640
Debate Crisis culture	670
Europe 1939 conference	390
Habermas Lecture	150
Workshop Public Spaces at Work	200
Debate Public Spaces, between urban planning and landscapism	350
Africalls ?	110
Marcel Gauchet Lecture	70
Debate Dubai	100
Human Universals	495
Off-programe. Periphery as conflict	310
Debate Raval: an urban laboratory	200
1989 Europe, twenty years on from the fall of the wall	1.517
Origins: Romanian immigration to Catalonia	140
Debate Algiers. Stories and dreams	190
Richard Sennet Lecture	360
Aula Xcentric	503
Metropolis Master	360
Institut d'Humanitats	8.550
CUIMPB	2.184

CCCB ARCHIVES 19.711

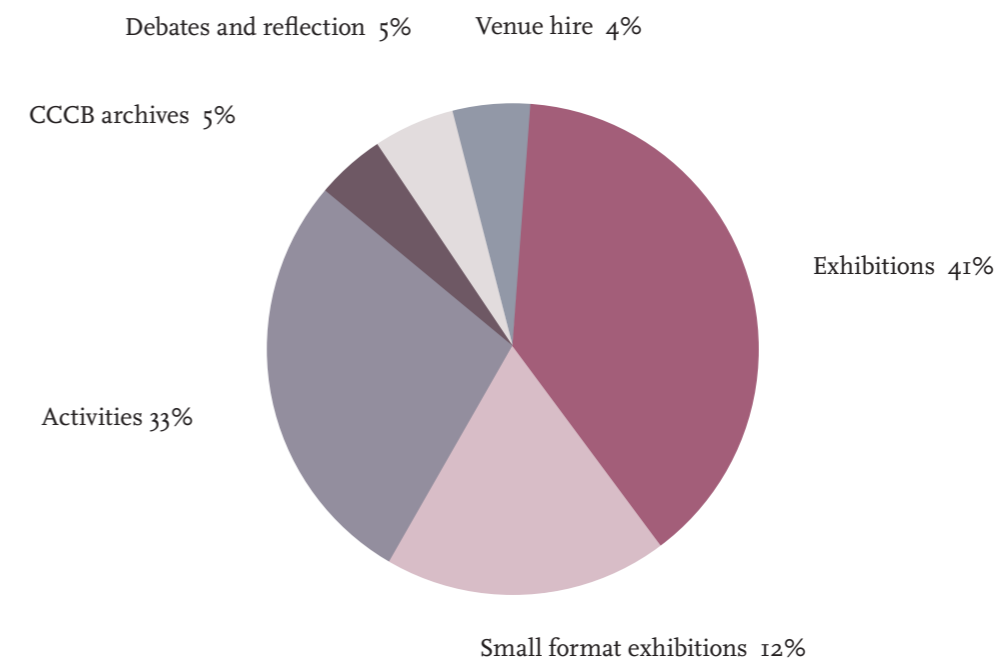
Archive World	9.440
Archive CCCB – City	3.824
Archive Xcentric	6.447

VENUE HIRE 16.524

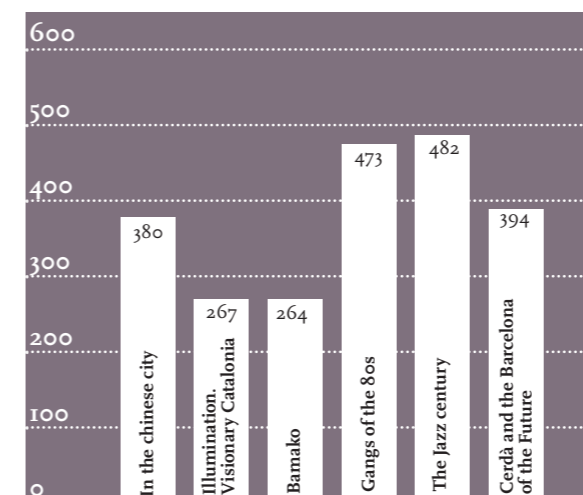
Company functions	1.672
Miscellaneous Presentations	5.649
Miscellaneous conferences	5.743
Other arrangements	3.460

TOTALS 416.441

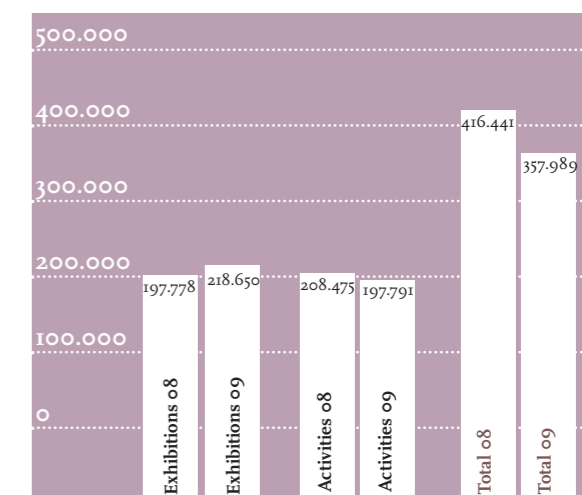
CCCB VISITS 2009

EXHIBITIONS 2009 VISITS/OPEN DAY

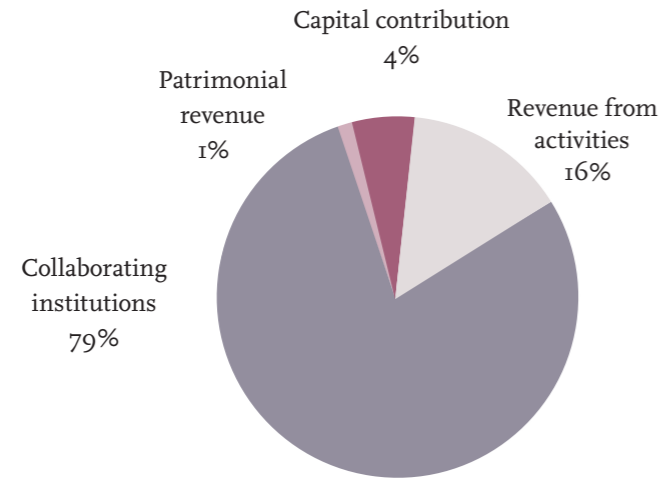

CCCB 2009

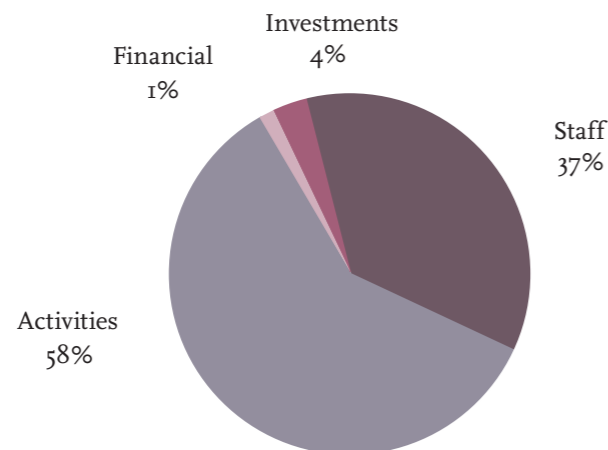

BUDGET

Revenue	Budget	Provisional Settlement
Revenue from activities	12.652.118	655.914
Contributions from collaborating institutions	10.033.118	9.465.336
Patrimonial revenue	165.000	162.270
Capital contributions	500.000	1.165.735
Total:	12.652.118	11.449.256

Expenditure	Budget	Provisional Settlement
Staff	4.685.580	4.662.478
Activities and structure	7.400.738	7.196.186
Financial	11.000	1.925
Investments	500.000	870.679
Total:	12.652.118	14.292.530,67

LIST OF SPEAKERS AT THE DEBATES AND LECTURES

IMPURITY. Observations on the human condition (19/01/09 - 28/04/09)

Ash Amin,
Lisa Appignanesi,
Dipesh Chakrabarty,
Lluís Duch,
Misha Glenny,
Axel Honneth,
Hans Küng,
Claudio Magris
i Clément Rosset.

ORIGINS. Qingtian: Chinese immigration in Barcelona (23/01/09)

Joaquín Beltrán,
Luis Benvenuty,
Carles Brasó
i Sushan Qu.

AT THE GATEWAY TO EUROPE (18/02/09 - 20/02/09)

Carmen Claudín,
Cengiz Çandar,
Nouzha Guesous Idrissi,
Gerald Knaus,
Remzi Lani,
Bernabé López,
Carmen Rodríguez,
Mikhaïl Saakaixvili,
Paul Scheffer,
Dubravka Stojanovic,
Carlos Taibo,
Gia Tarkhan-Mouravi
i Kataryna Wolczuk.

STORIES OF AFRICA THROUGH SELF-PROTRAITS A conversation with Samuel Fosso (24/02/09)

Samuel Fosso, Simon Njami i Pep Subirós.

RAFAEL POCH-DE-FELIU La actualidad de China. Un mundo en crisis, una sociedad en gestación (11/03/09)

Gregorio Morán
i Rafael Poch-de-Feliu.

IRAN. 30 YEARS AFTER THE REVOLUTION (12/03/09)

Farian Sabahi
i Fred Halliday

FLASHES OF GENIUS. ALONGSIDE THE EXHIBITION ILLUMINATIONS (18/03/09 - 20/03/09)

Xavier Bru de Sala,
David Castillo,
Juan José Lahuerta,
Cristina Masanés,
Pilar Parcerisas,
Pau Riba,
Jaume Sisa
i Jordi Valls.

TAKE-AWAY LANDSCAPES (20/03/09 - 12/06/09)

Eduard Bru,
Laura Cantarella,
Manuel Gausa,
Federico López Silvestre,
Josep Lluís Mateo,
Perejaume,
Carme Pinós,
Jordi Sargatal
i Benedetta Tagliabue.

CUBA AND ITS FUTURES (25/03/09 - 26/03/09)

Velia Cecilia Bobes,
Alejandro de la Fuente,
Haroldo Dilla,
Magaly Espinosa,
Víctor Fowler,
Julio César Guancho,
Carmelo Mesa-Lago
i Rafael Rojas.

IMMIGRATION: SOCIAL AND CULTURAL CAPITAL (16/04/09 - 17/04/09)

Carmen Bermúdez,
Xavier Besalú,
Kate Brick,
Ernesto Carrión,
Lamin Cham,
Taoufik Cheddadi El Harrak,
Marc Hatzfeld,
Huma Jamshed,
Andrei Korobkov,
Loren Landau,
Patricia Landolt,
Gaspar Rivera-Salgado,
Eunice Romero,
Blair Ruble,
Mostafà S'haimi,
Andrew Selee,
Pep Subirós,
José Walter Tejada
i Brahim Yaabed.

AFRICA ARE VOICES Conference on African Literatures in Barcelona (20/04/09 - 22/04/09)

Toyn Adewale-Gabriel,
Safiatou Amadou,
Adwoa Badoe,
Charles Binam,
João Paulo Borges Coelho,
Sandra Bornand,
Cátia Míriam Costa,
Amélia Dalomba,
José Manuel de Prada-Samper,
Mariano Ekomo,
Mar García,
Mahmoudan Hawad, Pierrrette Herzberguer-Fofana,
Taban lo Liyong,
Kapilolo Mario Mahongo,
Ma. Rosa Obiols,
José Manuel Pedrosa,
Ana Lúcia Sá,
Odete Semedo,
Tomás Sima Eyí,
Francisco Soares,
Abdourahman Waberi
i Marlene Winberg.

EUROPE, 1939. THE YEAR OF CATASTROPHES

Alicia Alted,
Ángel Bahamonde,
Maria Jesús Bono,
Maria Campillo,
Luciano Casali,
Jordi Cornudella,
Borja de Riquer i Permanyer,
M. Teresa Ferriz,
Àngel García i Fontanet,
Olívia Gassol,
José-Carlos Mainer,
Martí Marín,
Carme Molinero,
Xavier Moreno Juliá,
Denis Peschanski,
Josep Ramoneda,
Ana Ripoll,
Manel Risques,
Ismael Saz,
Jean-François Sirinelli,
Joan M. Thomàs,
Enzo Traverso,
Francesc Veiga,
Francesc Vilanova,
Àngel Viñas,
Ricard Vinyes,
Pere Ysàs.

CRISIS CULTURE (27/04/09 - 18/05/09)

Fermín Bouza,
José García Montalvo,
Arlie Russell Hochschild,
Eva Illouz,
Michela Marzano,
Josep Ramoneda,
Antoni Serra Ramoneda
i Marina Subirats.

JÜRGEN HABERMAS LECTURE Philosophy Revisited: on the genealogy of the concept of lifeworld (05/05/09)

Pere Fabra
i Jürgen Habermas.

LIST OF SPEAKERS AT THE DEBATES AND LECTURES

WORKSHOP PUBLIC SPACES AT WORK

Lessons from the European Prize for Urban Public Space
(11/05/09 - 23/07/09)

David Bravo,
Judith Carrera,
Joaquim Espanyol,
Itziar González Virós,
Jordi Ludevid,
Vicenç Mas,
Francesc Muñoz
i Ramon Parramon.

PUBLIC SPACES, BETWEEN URBAN planning and landscaping (12/05/09)

Enric Batlle,
Judith Carrera,
Manuel de Solà Morales,
Itziar González Virós,
Antoni Luna,
Xavier Monteys,
Francesc Muñoz,
Martí Peran,
Ricard Pié,
Maria Prats,
Josep Ramoneda,
Carme Ribas,
Octavi Rofes
i Elías Torres.

AFRICALLS? (12/05/09)

Pep Bernadas,
Juan Jaime,
Pere Ortín
i Luis Padilla.

MARCEL GAUCHET LECTURE

Religions in Democratic Public Space
(14/05/09)

Victòria Camps
i Marcel Gauchet.

CITIES OF THE MIDDLE EAST: Dubai. Crumbling Chimera (11/06/09)

Christopher Davidson
i Fred Halliday.

HUMAN UNIVERSALS (06/07/09 - 20/07/09)

Zoltán Kövecses,
Miguel Morey
i Philippe Walter.

ANTONY BEEVOR El Día D. La Batalla de Normandía (30/09/09)

Joan B. Culla
i Antony Beevor.

RAVAL: AN URBAN LABORATORY To coincide with the opening of the CCCB ARCHIVE – City and Public Space (08/10/09)

Oriol Bohigas,
Itziar González Virós i
Josep Martí Gómez.

1989. EUROPE, TWENTY YEARS ON FROM THE FALL OF THE WALL (19/10/09 - 12/11/09)

Václav Bartuska,
Carles Bosch,
Jean Daniel (per videoconferència),
Jordi Dauder,
Llibert Ferri,
Joachim Gauck,
Juan Goytisolo,
Joseph Hanimann,
Viktor Ierofeiev,
Marició Janué,
Adam Krzeminski,
Dirk Laucke,
Norman Manea,
Josep Maria Martí Font,
Olga Merino,
Vicky Peña,
Jordi Puntí,
Josep Ramoneda,
Tzvetan Todorov
i Monika Zgustová.

ORIGINS: Romanian immigration to Catalonia (23/10/09)

Joaquín Garrigós,
Joan Manuel Oleaque,
Lia Opris
i Miguel Pajares.

CITIES OF THE MIDDLE EAST: Algiers. Stories and dreams (23/11/09 - 24/11/09)

Fred Halliday,
Nadir Moknèche
i Nabila Oulebsir.

VINCENZO RUGGIERO La violencia política. Un análisis criminológico (23/11/09)

Roberto Bergalli
i Vincenzo Ruggiero.

RICHARD SENNET LECTURE

The City and the Craftsman
(21/12/09)

Richard Sennett

NOW 25-28 March

Adam Bly,
Marcos García,
Susan George,
Michael John Gorman,
Jordi Isern,
Theun Karelse,
Serge Latouche,
Joan Martínez Alier,
Jordi Pigem,
Jordi Portell,
Ramon Sangüesa,
Jill Tarter
i Santiago Vilanova

26-28 November

Thom Hartmann,
Jeremy Leggett
i Hermann Scheer

I+C+i

Bernard Stiegler,
Roger Bernat,
Roberto Fratini,
Pedro Soler,
Yaiza Hernández,
Michel Bauwens,
Ismael Peña,
Olivier Schulbaum,
Bruno Giussani,
José Luis de Vicente,
David de Ugarte,
Ramon Sangüesa,
Juan Insua.

VENUE HIRE

Ajuntament de Barcelona, Àrea de Promoció Econòmica
Ajuntament de Barcelona. Direcció de Participació Social, Acció i Ciutadania
Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Immigració
Ajuntament de Barcelona. Gerència d'Administració i Sistemes d'Informació
Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports
Ajuntament de Barcelona. Sector de Promoció Econòmica. Direcció Coordinació i Programes Estratègics
APIC Associació d'Il·lustradors de Catalunya
ASETRAD Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes
Asociación Intercultural "Punt Comú"
Asociación AFIN (Adopción, Familias, Infancias)
Asociación Cultural de Usmani Nojar Belanjonj Biswanath en España
Asociación de Escoltas. ASES
Asociación Mujeres de Bangladesh en Cataluña
Asociación Poros
Assegurances Catalana Occident S.A.
Associació Cultural Joan Ponç
Associació d'Amics UAB
Associació desenvolupament feminisme islàmic
Associació Entrepobles
Associació Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella
Associació Musical Grup XXI
Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil
Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)
Bangladesh Nationalist Socio-Cultural Organisation
Buena Voluntad en Acción
Centre de Treball i Documentació CTD
Centre d'Estudis Jordi Pujol
Centre Espirita Amalia Domingo Soler
CIDEM. Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
Comunidad de Profesionales en el extranjero Bolivia-Espa
Congreso SEMCPT
Consell Islàmic de Catalunya
Consulado General de Portugal

Daniel Vives Jenny Descamps
Diagonal Televisió, S.A.
Diputació de Barcelona. Servei de Mercat de Treball (CODI C1101)
Editorial Crítica S.L.
Esquerra Unida i Alternativa
Federació de Barcelona de la Joventut Socialista de Catalunya
Fundació Alfons Comín
Fundació CIMA - Centre Internacional de Música Antiga
Fundació Ernest Lluch
Fundació José Tomás
Fundació Josep Irla
Fundació privada Carme Serrallonga
Fundació Privada Elisava Escola Universitària
Fundació privada izcat internet i innovació digital
Fundació Privada Taller de Músics
Fundación Carmen Arnau Muro para el estudio y la difusión cultura pueblos indígenas de Siberia
Fundación País Global
Fundación Privada Catalana Raval Solidari
Fundación Privada Intervida
Fundación Tian Gong
G.S. Llem S.L.
Generalitat de Catalunya. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
Generalitat de Catalunya. Àrea de Relacions Internacionals. Dept. Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge (DGPAS)
Huacal - ONG de Solidaritat amb El Salvador
In Edit Producciones SL
Institut d'Estudis Catalans
Institut Universitari d'Estudis Europeus
Naturart S.A.
Partit dels Socialistes de Catalunya
Phadia Spain S.L.
Santillana Ediciones Generales S.L.
Seguros Catalana Occidente S.A.
SETEM Catalunya
Televisió de Catalunya S.A.

VENUE HIRE

Temuri Zurabiani

Universidad de Salamanca

Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia.

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat Filosofia
i Lletres. Dep. Filologia anglesa i germanística

Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres.
Departament de Filologia Anglesa

Universitat Politècnica de Catalunya.
Departament de Composició Arquitectònica

Universitat Pompeu Fabra

Xarxa d'Acció Trans i Intersex de Barcelona

**SELECTION OF
PRESS CLIPPING**

BAMAKO

ABC CATALUÑA - 25/02/2009
SECTION CATALUÑA

Imagen de la brasileña Marie-Ange Bordas

El CCCB acoge la fotografía africana de la mano de la bienal de Bamako

La capital de Mali se ha consolidado como referente de la fotografía; ahora tenemos la oportunidad de ver una parte de la cosecha que se presentó en 2007

MARÍA GÜELL

BARCELONA. A partir de las miles de fotos que se pudieron ver en Bamako 2007, Pep Subirós, comisario de la muestra, ha seleccionado a dieciséis artistas. Obras de Sammy Baloji del Congo, Adama Bamba de Mali, Nadia Berkaní de Francia... Ilustran esta selección que podremos ver en el CCCB hasta el 1 de junio bajo el título «En la ciudad y más allá».

La ciudad como eje. «Las imágenes que ofrecen estos fotógrafos hacen hincapié en la fragilidad de la ciudad y de la

vida urbana, en las construcciones a medio hacer o a medio deshacer, en los pasos de piernas anónimas o en las sombras», explicó Subirós.

Por su parte, Simon Njami, director de la Bienal de Bamako, comentó que este evento intenta romper con los tópicos y pretende mostrar todo el continente: África es una metáfora y los fotógrafos ofrecen una traducción fotográfica de lugares y personas». Njami, que anunció que deja su cargo después de siete años, subrayó que un acontecimiento artístico co-

mo el de Bamako trae consigo la eterna pregunta de qué es la fotografía africana y su teoría es que «no existe una fotografía africana, porque el continente es inmenso, múltiple y diverso, y la bienal rompe con esa tendencia a la unidad».

No todos los fotógrafos que participan son del continente africano. Por ejemplo, la brasileña Marie-Ange Bordas vivió en Nueva York y desde 2001 trabaja en el proyecto «Déplacements», una serie de exposiciones y talleres realizados con distintas comunidades de refugiados africanos en África y Francia. Sus experimentos son muy atractivos. En sus obras, sobre fragmentos del mapa de África se superponen mapas, pies y ojos de africanos. O, en otra pieza donde el fondo es la tierra cuarteada por la sequía y en la que se dibuja la silueta de un niño. También po-

dreemos descubrir otros trabajos interesantes como una exposición monográfica dedicada al camerunés Samuel Fosso que presenta una serie de autorretratos de personas disfrazadas de guerrero, de pirata...

LA VANGUARDIA - 25/02/2009
SECTION CULTURA

'Bamako' dedica una monografía a los autorretratos del fotógrafo camerunés

Las mil caras de Samuel Fosso

TERESA SESÉ
Barcelona

En Bangui, la agitada capital de República Centroafricana, Samuel Fosso acude cada día al Convenance, el estudio de fotografía que él mismo fundó en 1975 (primero bajo el nombre de National y más tarde rebautizado Confiance) y cuyas paredes aparecen hoy forradas de alegres retratos de grupo, niños sonrientes y parejas de enamorados. Treinta y cuatro años de bodas y otras celebraciones dan mucho de sí en una ciudad que supera los 700.000 habitantes. Pero lo que más abunda son las típicas fotos de pasaporte, diminutos retratos de la grey local que Fosso inmortaliza con exóticos disfraces. El mismo, finalizado el trabajo y aprovechando los restos de los carretes del día, se refugia en la intimidad del estudio y gira la cámara hacia sí mismo, ya sea vestido como una estrella de rock, jefe de una tribu africana o burguesa americana. Un ritual que viene repitiendo, obsesivamente, desde que tenía 13 años y que lo ha convertido en un artista de culto en Europa y Estados Unidos. Una muestra de sus autorretratos puede contemplarse en el CCCB, dentro de Bamako, una selección de las propuestas más interesantes de la última bienal celebrada en la capital de Mali, y en la que Samuel Fosso fue objeto de una monografía.

De Fosso se ha dicho que es un artista que se ríe de los estereotipos occidentales sobre los africanos y de los estereotipos africanos sobre el resto del mundo. Bien. Aparentemente, desde luego sus autorretratos rebosan ironía y no tienen nada de inocentes. Pero para él todo es mucho más simple. «Me encanta mi cara, mi cuerpo, quería retratarlo una y otra vez para que un día mis hijos pudieran comprobar lo atractivo que era», dice con desarmante naturalidad. Y aclara, por si quedara alguna duda: «No tengo sentido del humor». Nació en 1962 en Camerún, vivió en Nigeria, donde sufrió los horrores de la guerra de Biafra, que devastó su aldea, y encontró refugio en la casa de

Un fotógrafo y un modelo

Mujer liberada americana (97)

Autorretrato (1977)

La burguesa, de la serie Tati (1997)

Hombre de negocios (1997)

El sueño de mi abuelo (2003)

su hermano en Bangui. Ahí empezó todo. Las primeras fotos tenían como finalidad mostrar a su abuela, en Nigeria, cómo iba creciendo. Cada año le enviaba una con una nota para que supiera que estaba vivo: «Estoy bien, estoy creciendo». Se fotografiaba en calzoncillos o se hacía la ropa él mismo imitando los estilos que veía en las revistas, pantalones pata de elefante y plataformas de vértigo. Poco a poco, no sabe muy bien cómo, aquello se convirtió en arte. ¿Su obsesión por el cuerpo? Esa es otra historia, dice, que tiene que ver con su primera infan-

«Me encanta mi cara, mi cuerpo, quería retratarlo para que mis hijos vieran lo atractivo que era»

cia, parálisis, arrastrado siempre como un muñeco de trapo por su hermana, hasta que a los tres años lo sanó su abuelo, chamán. «Desde entonces amo la belleza», razona.

La sección dedicada a Samuel Fosso es una de las cuatro de que consta la nueva edición de Bamako, bienal rebautizada Reccontres Africains de la Photographie, que por tercera vez recala en el CCCB, esta vez bajo el título *A la ciudad i més enllà*. La idea es romper tópicos -Simon Njami, su comisario, no se cansa de repetir la anécdota de que a propósito de una exposición en Austria tardaron cuatro horas en encontrar a un artista africano en el aeropuerto: era rubio y de ojos azules- y dar visibilidad a una asombrosa realidad creativa, como la que muestran las poéticas geografías de Marie-Ange Bordas o del más veterano Pierrat Metz; las nuevas arquitecturas de El Cairo, cada vez más parecido a Las Vegas (Nabil Boutros) o esa África vista con ojos asustados de turista del video de Jelle Gastel.

Bamako. *A la ciudad i més enllà*Barcelona, CCCB, Montalegre, 5.
Tel. 93 306 41 23 www.cccb.org

Hasta el 1 de junio

Una visión de África alejada de los tópicos

El CCCB acoge las fotografías de la Bienal de Bamako, dedicada a la idea de ciudad

VANESSA GRAELL / Barcelona

El indígena con taparrabos, el hombre de negocios trajeado, el jefe de la tribu, la burguesa enojada y glamourosa, el pirata o el deportista. Hay tantas Africas como tópicos y el fotógrafo camerunés Samuel Fosso se disfraza para meterse en la piel de todos los estereotipos posibles. Es su crítica irónica a la visión eurocéntrica y reductora de África. Fosso protagoniza un monográfico dentro de la Bienal de Bamako o el Encuentro africano de fotografía que el CCCB acoge por tercera vez y que, en su séptima edición, gira en torno a la idea de ciudad y de urbanidad.

«Todo el mundo tiene una definición de África, sobre todo los que no viven en ella o nunca han puesto los pies», señala el comisario Simon Njami, que advierte que antes de entrar en la exposición hay que abandonar toda «tentación de ver el exotismo». Porque si de algo huye esta bienal fotográfica es de los tópicos.

Los jóvenes modernos de Johannesburgo retratados por Nontsikelelo Veleko o el Egipto de los rascacielos, los neones, los campos de golf y los centros comerciales visto por Nabil Boutros, que nació en el Cairo aunque vive y trabaja en París. El título de su serie lo dice todo: *¡Egipto es un pa-*

is moderno! «La ciudad africana se encuentra en el corazón de la contemporaneidad. Cada vez que vuelvo al Cairo me siento perdido: se reconstruye a sí misma constantemente, siempre hay movimiento y un caos forma e informab», explica Njami.

El fotógrafo Samuel Fosso. / TONI ALBIR / EFE

Por primera vez, se incluye una sección de videos en la Bienal de Bamako. «No se hace una filmación de la africanidad, son cortos que rompen los tópicos», apunta Njami. Se trata de videoarts cercanos a la estética videoclipera, como el impactante *Tè morirás*.

Piratas, marinos, jefes y burguesas

El CCCB exhibe los autorretratos del camerunés Samuel Fosso en 'Bamako'

CATALINA SERRA
Barcelona

Samuel Fosso (Kumba, Camerún, 1962) paseaba sonriente por la exposición y no paraba de repetir una y otra vez su historia: "Mi primera fotografía la hice el 14 de septiembre de 1975, tenía 13 años". Acababa de entrar a trabajar como aprendiz en un estudio de fotografía en Bangui, capital de la República Centroafricana. "Aprovechaba las colas de los carretes que utilizaba en el estudio para hacerme autorretratos que mandaba a la familia. Amo la fotografía, la adoro, y la aprovecho para guardar mi juventud y hacerla eterna", comenta.

Desde entonces, Fosso no ha parado de autorretratarse, tal cual o, en los últimos años, asumiendo roles tan dispares como el de hombre de negocios, de una burguesa rica, de un pirata o de un rey africano, maneras distintas de reflejar los tópicos africanos sobre los occidentales y viceversa. "La gente dice que pongo humor, pero yo no soy nada teatral", afirma sorprendido. "Me gusta verme guapo y por eso las fotografías están muy cuidadas. Si no quedo bien en una imagen

la rompo", añade Fosso, que ya ha expuesto anteriormente en España ("es el país en el que más se ha visto mi obra") y que tiene una considerable agenda internacional que no le impide mantener su estudio de fotografía tradicional ("aún hacemos fotografías de pasaporte y retratos para mandar a la familia") en Bangui. La séptima edición del encuentro africano de fotografía de Bamako le dedicó una exposición retros-

La urbanidad centró los encuentros africanos de fotografía de 2007

pectiva que se incluye en la selección de la bienal que hasta el 1 de junio se presenta en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Es la cuarta vez que el centro acoge estos interesantes encuentros africanos que en los últimos cuatro años ha dirigido el crítico Simon Njami (en 2007 se dedicó a la urbanidad). La selección, a cargo de Pep Subirós, incluye

"El pirata" (1997), uno de los autorretratos de Samuel Fosso.

unas 200 fotografías de artistas de diversa procedencia, desde Madagascar (fantásticos los pictóricos paisajes de Pierrot Men) a Suráfrica (el fotoperiodista Fanie Jason ofrece un poético trabajo sobre el caballo en la ciudad), en la que cada uno ofrece una

mirada subjetiva sobre la ciudad y las maneras que tienen sus habitantes de vivirla.

EL PAÍS.COM

► Fotogalería con imágenes de la exposición Bamako.

Encuentros africanos

AFRICAN ENCOUNTERS

Después de siete ediciones, y con una periodicidad bienal, los Rencontres Africains de la Photographie, que se celebran en Bamako (Mali), se han convertido en una de las grandes citas de la creación fotográfica africana con magnitud internacional. Dar a conocer la importancia de este acontecimiento es uno de los objetivos de Bamako-VII Encuentros Africanos de Fotografía, que alberga el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hasta el 1 de junio. Este evento propone un acercamiento a la fotografía contemporánea de aquel continente, un ámbito especialmente destacado en su panorama creativo. La muestra presenta las propuestas más

interesantes de la edición pasada, celebrada en 2007. Han reunido unas 200 fotografías y una selección de vídeos, así como diversa documentación impresa. Bajo el título, *En la ciudad y más allá*, la séptima de edición de los Encuentros estuvo dedicada al tema de urbanidad más que a la propia ciudad. La presentación del CCCB incluye también varias exposiciones, una que rinde homenaje a Serge Jongué, uno de los fotógrafos africanos más destacados, recientemente fallecido; y otra monográfica centrada en el trabajo de Samuel Fosso, que está situando a la fotografía en el primer plano de las artes visuales de aquel continente.

After seven editions held biennially in Bamako (Mali), the Rencontres Africaines de la Photographie have acquired international magnitude as one of the greatest events in the field of African photographic creativity. Drawing attention to the event and its importance is one of the aims of Bamako-VII Encuentros Africanos de Fotografía, to be held until 1 June at the Barcelona Centre of Contemporary Culture (CCCB). Visitors are introduced to contemporary photography from a continent that currently stands out for its special creativity. The show presents the most

interesting work from the last edition in 2007, bringing together 200 photographs, a selection of videos, and a variety of printed documents. Under the overall title of *In the City and Beyond*, the seventh Rencontres were devoted to the theme of urbanity rather than to the city itself. The CCCB is also holding several other parallel exhibitions, including one devoted to the recently deceased Serge Jongué, one of the leading African photographers, and a monograph on the work of Samuel Fosso, who is helping to place photography at the forefront of the continent's visual arts.

Bamako. La ciudad y más allá

Centre de Cultura Contemporània, CCCB, Barcelona. Hasta el 1 de mayo.

Como parte de una legítima —y necesaria— pretensión de dar visibilidad a determinadas "periferias" geográficas, culturales o artísticas, el CCCB ha venido exhibiendo en los últimos años, selecciones de los Encuentros Africanos de la Fotografía de Bamako (Mali), que en su séptima edición se han conformado bajo el tema *La ciudad y más allá*. Resulta llamativo, no obstante, que esta muestra tenga una responsabilidad comisarial dual (o bifronte), pues aunque su curador original es Simon Njami, la muestra del CCCB parte, a su vez, de una antología realizada por Pep Subirós a partir de lo expuesto originalmente en Mali.

Este "otro" comisario expresa que la necesidad de reflexionar sobre el tema de la "urbanidad" más que de la "ciudad" en el continente africano, se justifica por la fragilidad misma de los diferentes entramados de esas urbes, donde priman "tejidos urbanos difusos, fragmentados". Sin embargo, más de allá de este evidente reconocimiento, prefiero retomar la idea del comisario original del evento, Simon Njami, cuando afirma —citando a Barthes— que "la ciudad es, esencial y semánticamente, el lugar de encuentro con el otro". Quizás por eso, Njami expresa que "África es una metáfora", y que por lo tanto esas fotografías y vídeos que se exhiben, intentan traducir con distintos énfasis y direcciones, esa interacción constante entre

lugares y gentes, en los tan variados contextos de un continente "inmenso, múltiple, diverso, cambiante".

Así, partiendo de alguna manera de la metáfora del viaje, la exposición nos introduce a estas imágenes del continente africano, a partir del irónico vídeo *2124 TU 74*, de Jellel Gasteli (Túnez), donde acomodados en un coche Toyota, atisbamos —cual curiosos voyageurs— los más diversos sitios, aunque siempre desde la seguridad y la lejanía necesarias.

En ese seguro recorrido visual, podemos aproximarnos —además— a los metafóricos espacios y cuerpos hechos sombras de Saidou Dicko (Burkina Faso), a la superposición de épocas y tradiciones en Sammy Baloji (Congo), o al desinhuido retratismo fashion de Nontsikelelo Veleko (Sudáfrica). Más allá, exploremos el tratamiento casi pictórico entre lo corporal y lo espacial en Ferrot Men (Madagascar), la interacción con desórdenes cívicos casi caóticos de Andrew Tshabangu (Sudáfrica), o la parodia de artificiales y acartonadas arquitecturas postmodernas en Nabil Boutros (Egipto).

Por otra parte, los vídeos que presenta esta edición de Bamako constituyen un

Serge Jongué. Serie *La ville nuege*, 2005

interesante contrapunto respecto a esas imágenes fotográficas, pues juegan precisamente con sugestivos vínculos entre detención y movimiento: a partir de la superposición de contextos en Berry Bickle (Zimbawe), internándose en lo derruido y misterioso con Ingrid Mwangi-Robert Hüller, o a través de la exploración y denuncia de la represión femenina de Amal Kerawy (Egipto) en su vídeo *Te matarán*, donde música, dibujos e imágenes quebradas, establecen una potente interacción visual y significativa.

Esta edición de Bamako también hace un homenaje al fallecido fotógrafo Serge Jongué, a través de su políptico *La ciudad roja*, y finalmente, dedica un significativo espacio a la excelente obra de Samuel Fosso (Camerún). Así, a partir de sus series *Auto-retratos*, *Tati* y *El sueño de mi abuelo*, este imaginativo y a la vez incisivo fotógrafo, a través de lúdicas e irónicas escenificaciones, donde ejerce el travestismo y la pose como estrategias de parodia frente a lo tradicional y lo contemporáneo, lo occidental y lo exótico, la identidad y la alteridad, no sólo deconstruye nuestros (pobres) imaginarios "africanos", sino que parodia a sus propios iconos y mitos, para dejar en un (agradable) suspenso, muchas de nuestras aparentes certezas cuando percibimos a ese "otro".

Ernesto Calvo

Nabil Boutros. Serie *Egypte est un pays moderne!*, 2008

CULTURA

CITA CRÍTICA: "La raó es compon de veritats que cal dir i d'altres que cal callar." *Compte de llicorol, escriptor francès.*

Una aproximació a la fotografia africana

El CCCB organitza la setena edició de les Trobades africanes de fotografia sota el títol "A la ciutat i més enllà" i que es podrà visitar entre el 24 de febrer i l'1 de juny. L'exposició està comissariada per Pep Subirós.

Monogràfic - Samuel Fosso "La Dief" /CC2004

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organitza, a partir del proper dia 7 de febrer, la setena edició de les Trobades africanes de fotografia sota el títol "A la ciutat i més enllà". L'objectiu d'aquesta exposició, comissariada per Pep Subirós, és doble. D'una banda es vol aconseguir fer una aproximació a la fotografia africana contemporània i de l'altra donar a conèixer les Rencontres Africaines de les Photographies, el qual es tracta d'un esdeveniment biennal que ja ha aconseguit consolidar-se com una de les grans cites artístiques del continent. El visitant que s'apropi a gaudir d'aquesta exposició podrà veure les propostes més interessants del 2007: 200 fotografies, una selecció de vídeos de creació i tota una sèrie de documentació bibliogràfica i fílmica.

La urbanitat de les ciutats

L'exposició d'enguany està dedicada a la urbanitat i no pas a la ciutat, tal com diu el propi títol, "A la ciutat i més enllà". Es vol mostrar la ciutat no només com una simple estructura funcional sinó com una sèrie de grans xarxes de relacions entre individus i grups socials. Segons Pep Subirós, comissari de l'exposició, "el que en el fons distingeix radicalment la vida urbana de la vida rural (...) és que al més urbà ningú pot viure pel seu compte; perquè ningú, absolutament ningú, no produeix allò que ella o ell mateix necessita per viure. És més, els urbanites depenen no només dels seus con-ciutadans immediats per satisfer les seves necessitats més bàsiques, sinó també d'una xarxa d'intercanvis amb l'exterior, amb un àmbit més

o menys ampli." Per tant, d'aquesta dependència extrema i d'aquest estat constant de negociació s'acaben originant inevitablement conflictes. La mostra fotogràfica transmet al visitant que les ciutats viuen en constant canvi i que es tracta d'esdeveniments que barregen allò natural amb allò artificial. És precisament ara quan les ciutats africanes estan començant a viure les transformacions a gran escala que comporta la influència i el poder de la globalització. El visitant podrà copsar també que l'associació i la configuració de la ciutat s'està implantant arreu del món amb la mateixa estructura i els mateixos problemes.

A les ciutats africanes, però, encara s'hi respira molta vida i molta activitat. "Hi batega una vida insparable, on tot s'aprofita, amb iniciatives individuals i formes de sol·licitud col·lectiva que omplen l'absència de serveis públics, amb expressions artístiques integrades en les formes de vida i de feina de cada dia, potser perquè la vida és un art que s'hi ha d'inventar cada dia", afirma Subirós. A l'exposició "A la ciutat i més enllà", el visitant podrà veure un homenatge a grans fotògrafs africans desoquadrats recentment com Serge Jorjui (1951-2006) i una mostra monogràfica d'autor, dedicada en aquest cas a Samuel Fosso.

EL MES PASSAT ENS VAN DEIXAR...

Mercè Conesa (1954-2009), defensora del periodisme compromès

Mercè Conesa, periodista compromesa amb els temes socials i de llarga trajectòria, ens ha deixat a l'edat de 55 anys a causa del càncer que patia de feia uns anys. Conesa va treballar per diversos mitjans al llarg de la seva trajectòria professional però en va passar la major part dels anys veint a El Periódico, concretament, des del 1982. Va cobrir la secció de tribunals i també va defensar els drets dels més desfavorits. Els seus companys la recorden "per la seva integritat i la fermesa de les seves conviccions" i també valorem la seva tasca professional "tot amb entusiasme, dedicació i proximitat a les persones." Durant molts anys va cobrir gran quantitat de jutjats al Palau de Justícia, mostrant el costat més fosc de la vida. Va transmetre amb les seves paraules els jutjats del 23-F i el cas Barça Catalana. Es va implicar en associacions de suport als més desfavorits de la societat i va tractar en profunditat els temes mediambientals, dels quals en va ser pionera a Barcelona. Confiesa plenament en les seves generacions de periodistes pensant que la tasca que fanem seria molt millor a la de la seva generació. Al llarg de la seva trajectòria va rebre diverses premis, entre els quals destaca el Premi Solidaritat, que concedeix l'Institut Català de Drets Humans, o el Premi de Benèfica Social de l'Ajuntament de Barcelona.

Júlia Garcia-Valdecasas (1944-2009), exministra d'Administracions públiques

Júlia Garcia-Valdecasas, ministra d'Administracions Públiques en el govern de José María Aznar, ha mort a l'edat de 65 anys a Barcelona a causa d'una llarga malaltia neurodegenerativa agudada per una pneumònia. El seu estat de salut la va fer retirar de la vida pública l'any 2006 després d'uns mesos de hospitalització per la pneumònia de Barcelona. Valdecasas va ser nomenada delegada del govern l'any 1986, tres anys després d'ingressar a les llistes del Partit Popular. És dita el cas que va ser la primera dona a ocupar aquest càrrec. Estava casada amb Javier Añibarro, Conseller de Dret Mercantil i conseller del Partit Popular. Josep Trias de Bes, Valdecasas es va doctorar en Filosofia per la Universitat de Barcelona i des de l'any 1982 va ser delegada del Ministeri d'Economia i Hoerenda de l'Administració Aznar. Va ser ministra fins al 2004, moment en què va passar al riu de la Moncloa amb l'entrada de Zapatero. El mateix any, va ser escollida diputada del Partit Popular per Barcelona i també vicepresidenta de la Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Va donar classes a l'Escola d'Hoerenda Pública de l'Institut d'Estudis Fiscals i també a l'Institut Nacional d'Administració Pública.

AGENDA CULTURAL

> Exposició "Her memory"

Exposició sobre l'obra més recent de l'artista nord-americana Kiki Smith. A través d'instal·lacions i materials diversos trobarem una peça única d'art en el món.
A la Sala d'Art, avui fins al 19/02 al 14.00h.

> Teatre "Antlòps"

Peça teatral de Harry Macklin que mostra una viatjant jueva a la vida dels nòmades a Àfrica.
A la Sala Petita del TNC, del 7 al 29 de març.

> Exposició temporal "Josep Margue"

Selecció de jocs d'un conjunt de peces, entre elles i dibuixos, que il·lustraven una paròdia de l'obra de Caricatures.
A la Sala d'Exposicions de la Promesa de Cases Catalanes del 10/1 al 14/03.

> Concert "10 anys, deu anys de l'Acadèmia"

Concert especial amb les 10 millors veus femenines de Catalunya.
El 25 de març a l'Auditori.

> Teatre "L'Inspector"

Comèdia comèdia satírica protagonitzada per Finau i un altre personatge fantàstic, la col·lecció i la barreja dels situats i els altres casos nous.
A la Sala Gran del TNC, fins al 12/04.

> Concert de "The Rooms"

La banda holandesa de rock alternatiu està promocionant per Europa el seu últim treball, "Black Room".
El 25 de març a la sala Recorridor.

ESTILS DE VIDA | MAIG 2011 | GENTILITAT | FEMENILITAT | MASCULINITAT | JUVENILITAT | INFANTILITAT | ANCIANITAT | MORTALITAT | VITALITAT | SUSTENTIBILITAT | INNOVACIÓ | TREBALL | OMBRES I LLUMS | MÓN EMPRESARIAL | MAIG 2011

Africa és l'eterna oblidada, la gran desconeguda. Els ulls occidentals acostumen a embolicar en un mateix sac, sense contemplacions, tot un continent format per més de cinquanta països. Una taca uniforme de fronteres confuses, de guerres, misèria i, en el millor dels casos, safaris ubicats en paratges superlatius. Si bé és cert que hi ha fiavelles, pobresa i animals salvatges -tampoc és qüestió de camuflar una realitat existent-, Àfrica amaga moltes més sorpreses per a aquells que vulguin descobrir-les. Hi ha una Àfrica que es belluga, que batega, a poc a poc i sense fer soroll, no fos cas que algú li piqui la cresta, però en cositència. Una Àfrica que treballa per obrir una escletxa i aconseguir que algú la situï en el mapa. Per això cal subratllar l'exposició que, per tercer cop consecutiu, acull el CCCB: *Bamako-FII Trobada*

africana de fotografia, la biennal d'art que permet aproximar-se a una Àfrica diferent, una Àfrica vista pels africans.
"Toubabou, donnez-moi un cadenas. Toubabou, donnez-moi cent francs". "Homme blanc, homme blanc", et criden tot somrient les criatures quan et veuen apatitzar en qualsevol racó: "Fes-me un regal, dona'm cent francs", et demanen descaradament sense malícia, sabedors que el viatger disposa de molts més recursos que ells. No en va, Mali -amb 10,6 milions d'habitants i una esperança de vida de 53,3 anys- és un dels països més pobres del món, i el segon, després del Senegal, en exportar emigrants que intenten abastar en pastera les costes europees buscant un futur millor, sovint amb menys fortuna del que somniaven.
La gran part de Mali -excolònia que es va independitzar de França el 1960- és pur desert del Sahara, zona inhòspita habitada

per nòmades. Així que la majoria dels seus atractius, inclosa la capital, Bamako, es troba a la franja sud, a tocar de l'espina dorsal del país, el riu Niger, el Ghei-o-Igheaten -el riu dels rius, l'expressió berber que designa aquest monstre aquàtic nascut a les selves de Guinea Conakry i que es dirigeix a l'interior del desert per regar, en un trajecte de 4.200 quilòmetres, les terres de Mali, Niger, Benin i Nigèria, on desemboca en un gran delta a Tocci Atlàntic.
"Cap regió és més adient per a explorar les grandoses i els problemes de les ciutats contemporànies que el continent africà", anuncia Pep Subirós, escriptor, fílmic i comissari de l'exposició del CCCB: "Perquè l'Àfrica segueix sent, per bé i per mal, tant el millor revelador del nostre present com el laboratori de l'esdevenir".
Però què té Mali perquè, malgrat aquest context, pugui engreudar figures tan inter-

La cultura de la cultura

FERRAN MASCARELL

26 de octubre
Creadores
emprendedores

Un país vale lo que vale su cultura. Debíamos aprender a medir la riqueza de los países en función de su capital cultural acumulado (CCA). El PIB no sirve. Permaba en estas cosas con motivo de los veinte años de la sala Beckett. Recordaba a sus promotores (José Sánchez Sinisterra y Luis Miguel Clement) y a quienes la han sostenido, con Toni Casares al frente. Meditaba lo mucho que han aportado al capital cultural del país y sobre su peculiar carácter de creadores emprendedores, alejados de los estrellatos que proliferaban por aquel entonces. Frente a quienes sólo se centran en su obra y en sí mismos, los de la Beckett se preocuparon también del ecosistema teatral. Se comprometieron con proyectos colectivos

tación al capital cultural del país es muy superior a lo que cuestan.

29 de octubre
Emprendedores
tenaces

Que una ciudad es sobre todo un proyecto de cultura lo demostró Ildelfonso Cerdà hace 150 años. Sus principios culturales, su talento, su capacidad visionaria y su enorme tenacidad desplegaron un modelo urbano -el Eixample- que todavía hoy es una referencia internacional. Si no lo han hecho visiten la exposición Cerdà / la Barcelona del futur en el CCCB. Comprenderán que una ciudad es siempre una cuestión de ideas. Cerdà construyó un proyecto avanzado en una ciudad que no lo era. Lo hizo desde la fuerza de sus ideas, de sus convenciones, de su rigor, de su flexibilidad y de su ambición urbana. No tuvo la protección de un mosarca, ni de la propia clase política local. Configuró la ciudad como un mecanismo en el que todas las piezas pueden encajar.

«Viven los valores de Cerdà para afrontar los retos metropolitanos pendientes en la conurbación barcelonesa». «Si -afirma Joan Busquets, impulsor de la muestra-, la ciudad metropolitana actual tiene una oportunidad extraordinaria si nos acercamos a ella con los mismos principios de rigor, ambición y libertad creativa que utilizó Cerdà». El reverso de la muestra es una pregunta: ¿podemos malgastando la oportunidad de construir la ciudad metropolitana real? Dudo que dentro de 150 años tengan mucho que celebrar. Deberán esforzarse en comprender por qué razón las posesiones de principios del siglo XXI dejaron pasar la oportunidad de hacer la ciudad metropolitana.

4 de noviembre
Emprendedores
doblemente creativos

vis. Fueron doblemente creativos, como creadores y como emprendedores.

Al contrario que algunos de sus colegas dominados por el individualismo, los de la Beckett eran gente -además de muy creativa- emprendedora, discreta y comprometida. Amaban más al teatro que a sí mismos. Querían un lugar al servicio del talento y las nuevas dramaturgias. Hicieron un gran trabajo. Lo continuó y lo engrandeció Toni Casares. Nunca agradeceremos suficientemente su aportación: dieron oportunidades a mucha gente y reconectaron a muchos espectadores con el mejor teatro de texto.

Su futuro está en la vieja cooperativa de consumo. Pau i Justícia en Poblenou. Necesitarán dinero público. Que lo obtengan. Su oportu-

Serra y su equipo están siendo doblemente creativos: han dilapidado todas las dudas y están demostrando saber adónde van. El museo está adquiriendo sentido global.

6 de noviembre
Compromisos
insatisfechos

Se publica el presupuesto de cultura del año 2010. La asignación al Departamento de Cultura aleja definitivamente el objetivo de doblar el presupuesto cultural del país que algunos defendimos con insistencia hace más de diez años. Quienes pensamos que un país vale lo que vale su cultura no podemos estar contentos. Mientras el Departamento de Cultura sea el último de la fila el país seguirá siendo vulgar y sin el futuro comprometido.

14 de noviembre
Emprendedores
cooperativos

Acedo a Girna. Muchos se resisten a entenderlo, pero Girna es el ejemplo de una ciudad es sobre todo un proyecto cultural. Girna lo entendió hace tiempo. Apostó por los emprendedores creativos y acertó. Hace dieciocho años pusieron en marcha Temporada Alta. Ahora es uno de los más interesantes festivales de Europa. Surgió de la fusión de creadores (la gente de líbri con Suñer, Domènech, Masó) y la voluntad emprendedora del entonces concejal de Cultura (Joan Puig). Sumaron. Descubrieron el agujero en la trama teatral catalana. Faltaba un festival de otoño. Dieron con el formato buen teatro rápido y encargo de riesgo. Han empalazado la ciudad en el mapa teatral y han mejorado el ecosistema teatral catalán. Han demostrado que la cooperación público-privada libre de prejuicios funciona, que Catalunya puede funcionar como un sistema cultural equilibrado y con diversas centralidades.

20 de noviembre
Fábricas de creación

Empezamos a conocer el proyecto estrella del gobierno barcelonés para este mandato. Fábricas a disposición de los creadores, jóvenes arquitectos en la renovación de los espacios, nueva generación de gestores, búsqueda de fórmulas más eficientes para la gestión. Retos interesantes para los próximos años. El año entrante Barcelona pasará cuentas del Plan de Bibliotecas 1996-2010. Si las fábricas se hacen con la misma convicción, la ciudad habrá demostrado que la mejor política cultural es aquella que se piensa, diseña e implementa con rigor y excelencia y al margen de los calendarios electorales.

Una imagen de la exposición 'Cerdà i la Barcelona del futur'

Cerdà construyó un proyecto avanzado desde la fuerza de sus ideales, de su rigor y de su ambición urbana

A l'esquerra de l'Eixample

ÒSCAR GUAYABERO

Ara que celebrem el 150è aniversari de l'aprovació del pla urbanístic de l'Eixample, decideixo saber més d'aquest fenomen que va ser Ildelfonso Cerdà. Per fer-ho, visito l'exposició Cerdà i la Barcelona del futur, al CCCB, que Pilar Ferrer i Jaume va comentar en aquest mateix suplement. Comprèn que Cerdà arriba a l'Eixample a partir d'un socialisme utòpic, que la seva ciutat era alhora un projecte urbanístic i polític. La barreja de classes socials, la disponibilitat d'espai verd, l'equitat en el tractament dels habitatges, provens d'aquesta filosofia, però bé que amb els anys l'Eixample ha estat símbol d'una burgesia que tenia poca a veure amb el Cerdà seguidor de Cabot. Amb l'aparició del cotxe s'usurpa el carrer a la gent per donar-lo als automòbils i així, avui, tenim una Eixample de dretes.

També visito Salvador Rueda a l'Agència d'Ecologia Urbana i veiem una estona del seu pla de superilles basades en la trama Cerdà. «El ciutadà ho és perquè ocupa l'espai públic sense restriccions, si no, és un urbanista. Quan li posem carrils, les voreres es converteixen en una unitat de transport, en un vianant». Aquest canvi coarta la llibertat del ciutadà més enllà de la circulació, ja no pot fer res més que moure's ordenadament. Ara està convençut que si volen rotar hominats a la trama de l'Eixample, per la qual som coneguts arreu de món, i posar-la en valor, hem de recuperar el Cerdà d'esquerres. I miro de veure si les superilles ajudarien a fer-ho.

Primer Rueda concreta el pla: «Es tracta de crear illes de nou illes actuals, on els carrers interiors es fan de vianants i es crea una circulació perimetral, amb entrades a parquings i vies de servei per a càrrega i descàrrega, emergències, etcètera». També m'explica els avantatges per als cotxes: «El trànsit urbà està pensat per anar com més de pressa millor d'un punt a l'altre, així entra en contradicció amb un tram que et fa aturar cada cent metres».

Però parlem del que suposa un urbanisme d'esquerres. A la ciutat densa l'espai públic té un potencial enorme de festa, d'esbarjo, de comerç, d'expressió i visualització de conflictes. «Quan apareix l'automòbil, aquestes possibilitats desapareixen i el dret de circulació rodada se sacrifica. Quan un col·lectiu vol cridar l'atenció, talla el trànsit. És quan vénen les forces públiques i surt a la televisió. Amb una superilla restorant l'espai al ciutadà, que ja

Es tracta de crear illes de nou illes actuals, on els carrers interiors es fan de vianants

tan gran com la plaça del Sol. De fet, és similar als percentatges originals de Cerdà que l'empresari, Parells i els cotxes han porverat. S'han fet dues proves pilot en trams curiosament no Eixample, una al barri de la Ribera i l'altra a Gràcia. L'èxit ha estat rotund, tant és així que ha redibinat aquestes zones. «El problema és que, com que són excepcions, ha generat un efecte imant i ara patim: una certa saturació. Si el programa s'estengués, aquesta pressió es repartiria i desapareixeria el problema». Certament, a vegades tens la sensació que es fan zones per a vianants per crear consumidors. Li pregunto a Salvador Rueda per la necessitat de canviar: «La ritme de Barcelona respecte als espais d'esbarjo o espais verds és molt inferior a la recomanada per l'OMS (a Barcelona, 4,5 metres quadrats per habitant), i amb les superilles s'assolirà un nivell força acceptable (22 metres quadrats per habitant). Es tracta que la ciutat funcioni i que ningú perdi mobilitat, però recuperant l'esperit social de Cerdà». Jeb Brugnans, en el seu llibre Welcome to the Urban Revolution, en què parla de l'urbanisme social i de ciutats que poden cursar el món, fa una àmplia referència al prototip de Gràcia.

L'Ajuntament té en l'Agència d'Ecologia Urbana un actiu important que ha demostrat la seva capacitat amb projectes arreu. Visitat Fruit de les aplicacions, seria lògic que el model s'estengués. El Poblenou, per exemple, amb el 22@, hauria estat una oportunitat. Obviament, els canvis espantats i porten problemes d'adaptació, però crec sincerament que s'hauria de servir el Cerdà d'esquerres. Intenció repensar a mitges amb Rueda el principi de Cerdà: cal urbanitzar el camp, en tant que s'ha d'organitzar i planificar -cosa que no vol dir aïllar, ni edificar i ruralitzar la ciutat- guanyant espai verd i llures per als ciutadans i destinar-los de la pressió de ser un vianant, un consumidor. Aquesta és la cara esquerra de l'Eixample i no la de les franquícies de moda, poses de luxe i cotxes portats.

Imatge del projecte de superilles ideat per a l'Eixample barcelonès, amb més carrers de vianants

ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LA CAPITAL CATALANA

El CCCB escanea el futuro del Eixample

La exposición sobre los 150 años del plan de Cerdà proyecta la nueva BCN

CRISTINA BARRILL
@CRISTINABARRILL

Q uel pendulo del ingeniero Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona trazado por Ildefonso Cerdà hace 150 años? ¿Cuál es su influencia en el conjunto del área metropolitana? ¿Cómo será la ciudad del siglo XXI? A estas preguntas busca respuesta la exposición Cerdà i la Barcelona del futur projectat versus present, que desde hoy y hasta el 29 de febrero abre sus puertas en el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

«Cerdà nos ha donat una buena ciudad», argumenta Josep Ramoneda, director del CCCB, cuyos pabellones arquitectónicos se encuentran al presbiterio de la tipografía del plan urbanístico, destacando que en 1859 se empezó a construir el sectorial paño de Gracia. La muestra también recuerda el derribo de las antiguas murallas, y se sitúa en 1959, cuando el Gobierno español aprobó

el entonces polémico proyecto de ensanchar Barcelona, «con esos planes geométricos y ordenados que de fines son trazado isotrópico de calles definidas por manzanas cuadradas de 113 metros por lado». Así lo define el arquitecto Joan Busquets, comisario de esta exposición, junto a Miquel Corominas.

Se excitar de la otra magna de Cerdà parte de una rigurosa investigación científica. La araña de datos, maquetas y de planos urbanísticos aconseja una visita guiada por la complejidad de su lectura. «El Eixample es para Barcelona lo que Manhattan, para Nueva York, o la postal amable que el turista se lleva a su casa», dice Busquets.

Cerdà es, según el comisario, el refundador de Barcelona, una urbe que colocó en el globo terráqueo calles como la Meridiana y el Paral·lel. Pero su influjo va más allá. «Llançà una semilla en forma de ciudad regular que permitía producir una urbe compacta y, a la vez, diversa y compleja». Señala que ninguna otra ciudad en el mundo fue planeada en el siglo XIX a partir de una profunda interpretación de la realidad existente. «Si Barcelona tuviera 10 ciudades en lugar de 5, el Eixample sería una de las capitales más importantes de Catalunya».

Una web descubrirá en el 2159 cómo se imagina ahora la urbe del mañana

«El Ayuntamiento propone a los ciudadanos el ejercicio de imaginar cómo será la Barcelona de aquí a 150 años. A través de la web www.barcelona2159.org los usuarios de internet podrán aportar ideas visionarias jugando con textos, vídeos e imágenes. La web está pensada como una cápsula del tiempo que se abrirá en junio del 2010, y no se abrirá hasta el incierto futuro del 2159».

«Otra vía para hacer profecías serán las informaciones, que se ubicarán en calles céntricas. Quien quiera poder explicar a la cámara cómo serán los museos, los transportes, los medios de comunicación, la convivencia en los barrios, el medio ambiente, los niños, los restaurantes...

EL AYER Y EL HOY DE LA CIUDAD

1 Calles para que entre el sol y circule el viento

Cerdà exigía la necesidad de que el sol y el viento entraran en las calles y las plazas del Eixample, porque en 1854 Barcelona sufrió una epidemia de cólera.

los itinerarios UN DIÁLOGO CON EL PASADO

ALREDEDOR DE LA MURALLA
2 Explorar las antiguas murallas que separaban la ciudad gótica de la moderna es una de las 10 rutas guiadas que proponen el CCCB y el Museo d'Història de la Ciutat dentro de los actos del Año Cerdà. De martes a viernes se programan para estudiantes de Bachillerato y de ESO y los fines de semana, para grupos de 15 personas. Concertación de visitas: 93 306 41 26. barcelona@cccbb.org

LA CIUDAD SUBTERRÁNEA
2 Cerdà tuvo la inquietud de buscar soluciones técnicas e higienistas pensando en futuros problemas relacionados con la ciudad subterránea. Este itinerario recorre en transporte público las nuevas depósitos pluviales, el entroncado ferroviario y algunas de las redes de energía y de telecomunicaciones que hubieron en el subsuelo.

BESÓS, LA EXFRONTERA
2 Este itinerario, que se realiza en autocar, demuestra que Cerdà amplió el proyecto de construir el Eixample más allá de los márgenes establecidos. El Besós fue hasta la inauguración del Financ de les Cultures, en el 2004, una frontera casi marginal. Desde esa reforma urbanística han surgido calles, nuevos espacios, espacios públicos, comercios y hoteles.

LA CIUDAD ORDENADA
2 El Eixample se estructura en manzanas con sus características idiosincrásicas. Este itinerario a pie recorre el proyecto de la Barcelona formulada en 1859 por Cerdà, destacando cómo el entramado urbano original se ha ido adaptando a las nuevas necesidades sociales, económicas y turísticas. Muestra lo que ha perdurado.

con la cual se podría recluir la ciudad vieja, el fin temo que aún no está resuelto», considera.

CONVENIO DE LENGÜAS / Jordi Baró, responsable de exposiciones del CCCB, valora la importancia de lenguajes que aporta la muestra. «La búsqueda del conocimiento arquitectónico convive con otras miradas artísticas sobre el Eixample». En este sentido destaca el trabajo de Joan Fontcuberta, que ha descubierto el subsuelo para mostrar un reflejo antitético, el sistema alcantarillado, los escasos túneles del metro y los solitarios depósitos de agua. Mariana Chedrao también exhibe un imaginativo concepto de estética de vanguardia en su instalación audiovisual, en especial con el modificado diseño de tipografía de urbes, que aluzca desde la ciudad realzar la forma por unificación.

Sobre el futuro, los días comienzan augurando que el Eixample tendrá buena vida. «Será una parte fundamental de la ciudad histórica de la Barcelona metropolitana del siglo XXI», declara Busquets.

la contra | MARIA PALAU

Oda a l'Eixample

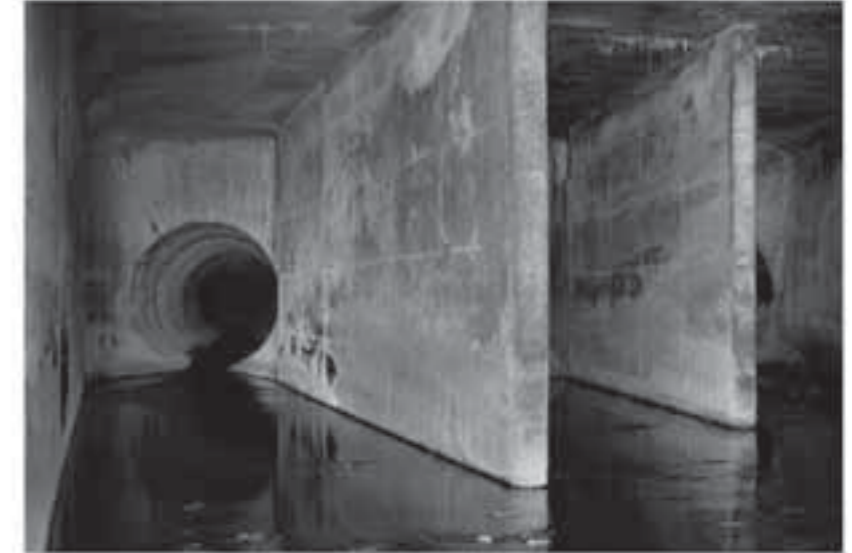
Una exposició al CCCB reivindica la vigència de les idees avançades d'Ildefons Cerdà

Si Barcelona la formessin deu ciutats en bloc de deu districtes, l'Eixample seria una de les ciutats més importants de Catalunya: els seus 308.340 habitants i 264.500 persones que hi treballen voregen el nivell de densitat dels grans districtes urbans, com ara Manhattan. Avui ningú discuteix —cosa que sí que passava fa vint anys— el *pedigrí* del projecte d'Ildefons Cerdà, aprovat el 1859, ara fa 150 anys, un aniversari que ha donat nom a l'Any Cerdà —promogut per l'Ajuntament— i que ara troba en el CCCB un dels seus tributs més dignes en forma d'exposició.

Si d'entrada una exposició d'urbanisme pur i dur pot causar vertigen, més val dir les coses pel seu nom: l'exposició *Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte* és una delicatessen. Perquè l'urbanisme pur i dur —o el que és el mateix: el procés feixuc i llarg de construcció de l'Eixample— conviu amb altres llenguatges, en concret amb l'artístic. Si Cerdà va ser un avançat del seu temps, els artistes contemporanis també acostumen a anar algunes passes més endavant de la societat. I és que una de les aportacions més fabuloses que fa l'exposició porta la signatura de Joan Fontcuberta. Emulant l'aventura del fotògraf Nadar per les catacumbes del París de mitjan segle XIX, Fontcuberta revela una faceta amagada i secreta de la ciutat: l'Eixample des de les entranyes del subsòl.

A Joan Busquets, comissari de l'exposició juntament amb Miquel Corominas, li ha anat de primera aquest treball fotogràfic tan potent de Fontcuberta, perquè entén que és en els obscurs mons de sota terra on l'Eixample ha de completar la seva perfecció. L'Eixample subterrani, amb el seu complex entramat de passadissos de comunicació i de manteniment de serveis, túnels de metro i ferrocarril, clavegueram..., ha de buscar una racionalitat que ara no té: «A sota terra hi falta el rigor que hi ha a sobre. Si volem un Eixample més confortable hem de perdre la por al subsòl i deixar de creure que és l'espai de les rates», exclama Joan Busquets.

Un ús del subsòl més eficient és una de

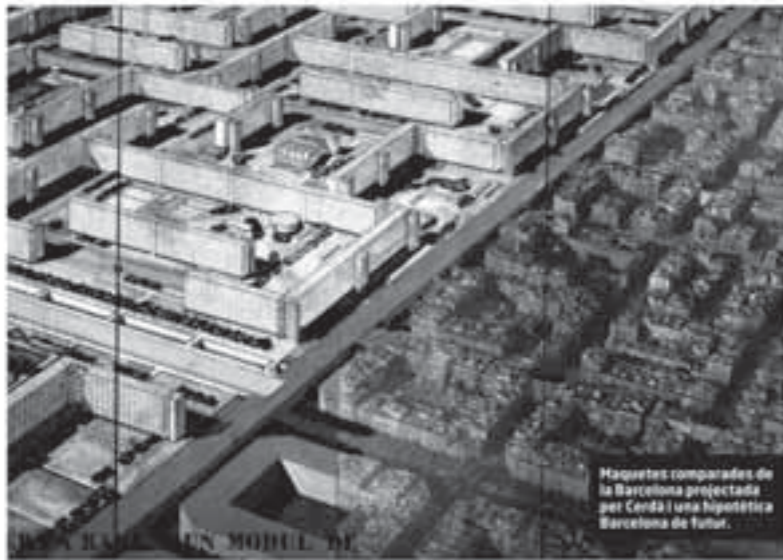
Una de les fotografies de Joan Fontcuberta al subsòl de l'Eixample.

les línies de reflexió que deixarà com a llegat aquesta exposició. Segons el director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Josep Ramoneda, *Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte* és «la celebració de Cerdà, el millor elogi que es pot fer al creador, perquè demostra que 150 després la seva idea ha resultat ser molt forta». Tot i que amb el pas del temps el seu projecte ha estat millorat i superat, «no s'ha deformat el seu concepte inicial». La *malla* oberta i ampla, forta i flexible alhora, que Cerdà es va enginyar com antídoto a la mortaldat que atemoriria la Ciutat Vella de les epidèmies segueix vigent i, 150 anys després, ha donat de sí «una ciutat compacta però diversa i complexa», remarca Busquets. Una ciutat moderna que és referència mundial.

I és que l'Eixample no és un projecte tancat. Ni acabat. Potser sí que va ser el final d'alguna cosa el 1969, quan es va obrir la Gran Via al Poble Nou, però l'essència de l'Eixample continua en construcció: des que, ara fa ja vint anys, es va recuperar el primer pati, el pati de les Aigües, cada any se n'han anat rescatant una mitjana de

dos (i ja en sumen 40). L'exposició del CCCB també és un bon marc per desfer falsos retrets a Cerdà: «No és cert que volgués destruir Ciutat Vella. Tot el contrari! El seu objectiu era recuperar, reciclar, ressuscitar Ciutat Vella. Cerdà creia que la grandesa de l'Eixample podia revertir a Ciutat Vella. Ho va recollir a *Pensament econòmic*, un document que va quedar fora de l'aprovació del pla. I Ciutat Vella encara ho pateix avui», argumenta Busquets.

Avui és molt fàcil elogiar Cerdà, diu Miquel Corominas. Però el cert és que l'Eixample ha patit un munt d'alts i baixos en els seus 150 anys d'història. Avui viu el seu moment més dolç, però no queden massa lluny les operacions especulatives dels anys seixanta que van desafiar l'ordre dels habitatges amb un excés de sobreàtics i van anul·lar l'essència dels patis omplint-los de cotxes. I encara queden més a prop els temps, dues dècades enllà, en què l'Eixample era el paradís de les oficines. El que, per sort, sí que sonen ja a cantarella barata són les afirmacions de Puig i Cadafalch, per a qui l'Eixample era avorrit i no permetia la creativitat.

Maquetes comparades de la Barcelona projectada per Cerdà i una hipotètica Barcelona de futur.

El CCCB imagina quina serà la Barcelona del futur

Exposició. Fa un segle i mig, Ildefons Cerdà va imaginar l'Eixample i va posar en marxa el procés de renovació de l'ordenació urbanística de Barcelona. Avui, una exposició al CCCB anticipa la Barcelona del futur.

Quan Ildefons Cerdà va pensar com expandir Barcelona fora de les seves muralles medievals es va inventar l'Eixample: una quadrícula que es pogués estendre de mar cap a muntanya, i amb tota l'amplitud possible, per donar cabuda a blocs d'edificis enormes amb ampla planta de llum interior dotats de zones verdes. El primer Eixample era una petita utopia pròpia del segle XIX que, en la pràctica, no es va materialitzar tal com Cerdà volia. Però el resultat final va quedar

habitant a prop de la idea que habitava el seu cap. El més important del Pla Cerdà és que amb ell, i amb el seu èxit, la Barcelona actual va ser possible, una Barcelona organitzada al voltant d'un pla urbanístic racional, modern. Ell desitjava el futur, i el futur es va fer. Ara que ha passat un segle i mig des de llavors, és lògic preguntar-se: com serà la Barcelona del futur? Quines lliçons podem aprendre de la gran iniciativa de Cerdà? És l'Eixample encara el cor de la

ciutat, és aquest Eixample el model que s'ha de prendre a l'hora de fer retocs a la realitat urbanística de la ciutat? És a partir d'aquesta reflexió que s'organitza l'exposició Cerdà i la Barcelona del futur, que ja es pot visitar al CCCB. De fet, l'exposició es divideix en dues parts. La primera és la que aprofundeix en el passat, la que convida a veure l'Eixample d'una manera fins ara desconeguda. Per molta gent, l'Eixample és només un lloc de pas, de treball o de re-

sidència. Però hi ha una intrahistòria fascinant al districte. Sabia vós que hi viuen 300.000 persones, i que en treballen 280.000? Sabia també que la xarxa de transports que circula pels seus carrers —o pels seus carrers en forma d'autobusos— és la temanyina de comunicacions més complexa de Catalunya? Aquesta part de l'exposició mostra els detalls que sovint passen per alt quan l'Eixample es torna objecte de conversació, i també desvetlla curiositats fascinants, com ara la interessant vida subterrània que té fixa al seu interior.

Perquè l'Eixample és molt més que una quadrícula. Hi ha construcció sota terra, hi ha desconeguts patis interiors que fan de generoses zones verdes, i també es pot establir una classificació en diferents aspectes, com ara les illes de cases més poblades. Mai se'n hauria presentat el mite Eixample d'aquesta manera. En total, es recullen uns dos-cents documents entre plans, maquetes, instal·lacions i peces audiovisuals que posen l'Eixample en el seu context històric i evolutiu, i que ens permetran comparar la nostra particular visió de l'urbanisme amb la d'altres grans ciutats modernes com Manhattan.

A partir d'aquí, és quan l'exposició reprèn el seu sentit futurista i comença a donar-li la volta a tot el que es pugui veure al CCCB. Què ens ensenya el Pla Cerdà sobre la Barcelona actual i què ens anticipa sobre la Barcelona de demà? Tots aquests documents, materials i idees han de ser la base per començar a pensar en les oportunitats i necessitats de la ciutat i com resoldre-les amb la mirada posada en el futur. L'Eixample es pot prendre com el model més perfecte per analitzar amb serietat allò que Barcelona té i allò que Barcelona requereix, i la mostra Cerdà i la Barcelona del futur. Resultat versat projecte vol ser un punt de reflexió que planteji preguntes i aporti respostes.

L'exposició va obrir les seves portes dimarts passat, i romandrà oberta fins el 20 de febrer de l'any vinent, al CCCB. El museu, com sempre, estarà obert de dimarts a diumenge, i farà festa els diïns no festius.

Una càpsula del temps per obrir l'any 2159

Una idea molt romàntica de la ciència-ficció és la de la càpsula del temps, que és molt semblant a la de l'atòmica llançada al mar dels nàufrags: a un recipient hi posen objectes o missatges d'una època i un moment, i la deixem anar en el buit o entre onades del mar amb l'esperança que algú, un temps més tard, la descobreix i es faci una idea de com va ser el passat o un món desconegut.

Aquesta idea, ara mateix, s'està portant a terme a la ciutat amb el projecte Barcelona 2159: consisteix en començar a escriure o dibuixar la Barcelona que s'imaginen d'aquí 159 anys. Segur que quan Cerdà va projectar la Barcelona del futur no podia ni imaginar l'existència del text o del carril blau. Com serà la ciutat d'aquí un segle i mig? Podrem veure-la? Què s'imaginarà exactament.

EL MUNDO

deixar a allà el teu escrit que anticipi la teva visió del futur. Tots aquests documents es reuniran el 10 de juny de l'any que ve, aniversari oficial dels 150 anys del Pla Cerdà, i es tancaran a una Càpsula del Temps que romandrà tancada fins el 10 de juny de 2159. Llavors, els barcelonins del futur sabran com vam ser, els barcelonins del present, els imaginem. Possiblement es farà un fet de fiere, però l'esperança és tan maca que val la pena dir-hi la teva.

Comunicació elaborada per l'Ajuntament de Barcelona

Maqueta de les infraestructures subterrànies de l'Eixample a l'exposició Cerdà i la Barcelona del futur, del CCCB. / JORDI GIL / CONTRAST

Cerdà i l'arquitectura del carrer

XAVIER MONTEYS

Des d'una exposició, una al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una altra a les Drassanes —Cerdà i la Barcelona del futur i Cerdà 150 anys de modernitat— celebren l'exposició. Fa 150 anys, de l'Eixample barcelonès a partir de diversos punts —molt coincidents— però mostrant diferències en la manera d'exposar-ho. Les dues mostres evidencien certes repeticions i són un bon exemple per veure la importància del "montatge", és com si amb els mateixos elements es poguessin fer dues pintures diferents.

Les dues, però, coincideixen en una mateixa visió del carrer:

la impressió que el carrer és solt un traçat, com si formés part d'una organització i que allò substancial és la il·luminació que s'omple al pla. Els carrers es presenten com una cosa a mig camí entre construccions dels fluxos i les civilitzacions i el paper que juguen com a infraestructura, que és el que permet que la urbanització es dugui a terme. Les dues exposicions coincideixen, encara que de maneres molt

El carrer de Barri Gòtic, 1925. / ARXIU D'ESTADÍSTICA DE BARCELONA

Les dues exposicions coincideixen a mostrar el món subterrani que formen les clavegueres

diferents, en mostrar el món subterrani que formen les clavegueres i els seus apèndixs, permetent conèixer la veu d'obra pública que té una urbanització compta.

De totes maneres les dues exposicions no insisteixen prou en el carrer com a element substancial, com a espai arquitectònic.

Malgrat que a l'exposició de les Drassanes es pot veure, a l'apartat referit específicament al carrer, una maqueta que compara la dimensió del carrer amb la del Pantheon de Roma, aquest aspecte queda encara pendent d'una mirada més incisa. Ja fa molts anys que Manuel de Sola-Morales s'interroga —i ens fa interrogar— sobre si el model bàsic que estructura l'Eixample era l'illa de cases o era la cruïlla de dos carrers amb els seus santons. Per extensió, podríem dir que encara avui el carrer s'omple pel gran públic com una cosa que existeix entre mans, i no s'hi ha prou amb fer-nos observar les mides de la seva "secció" o les infraestructures que compta el seu submón.

També caldria observar-lo com un espai arquitectònic, com una mena d'edifici lliure que dona una sensació semblant a la que tenim en veure la placa Reial de Barcelona. Aquests dies de Nadal, amb la il·luminació penjada sobre els carrers, s'hi pot tenir potestats la visió més semblant al que els dic, podrien haver tractat de portar l'exposició al carrer, fent

una cosa que existeix entre mans, i no s'hi ha prou amb fer-nos observar les mides de la seva "secció" o les infraestructures que compta el seu submón.

Les dues exposicions coincideixen, també, a donar referència a la recuperació dels interiors d'illa i a l'anomenat 220 del Poble Nou. És en aquesta part de la ciutat on trobo que es posa més en evidència la manca d'un discurs sobre el carrer com a arquitectura. En aquesta part de la ciutat, paradoxal-

ment, en alfabet de les ordenances que regulen l'Eixample central l'edificació de les illes i deixem que els volums edificats resolent la seva arquitectura, curiament qui s'ha resolt i ha sortit perdent és el carrer, i penso que això perquè seguim tractant l'illa de cases com allò substancial. Al 220 atemant al carrer és encara assímetric a tràfic i fluxos, i menys a l'arquitectura.

Arquitectura

ILLUMINATIONS

AVUI - 05/05/2009
SECTION CULTURA

Quadern d'art. L'exposició 'Il·luminacions' del CCCB recull la tradició més arraixada de la cultura catalana, des de Ramon Llull fins a Jaume Sisa, passant per Jujol i Brossa **Claret Serrahima / Òscar Guayabero**

'Locus Catalanus'

Som un país de bojos i la nostra identitat es pot explicar a partir de la raça tant o més que des del seny. Aquest seria el resum de l'exposició Il·luminacions. Catalunya etimològica, que es pot veure al CCCB fins al 24 de maig. En un clima, permanent i a voltes còmic, de debat identitari, Pilar Parrotxina, comissària de la mostra, fa un recorregut des de la prehistòria fins albs de Nicolau M. Rabió i Tiburi del 1982. "De tant en tant, el seny català arriba full i deuria fer". I quan deixa fer aparicions els seus caràcters, els que tenen el cap ple de gaudis però també els atropells, els genis, els imprevisibles. Aquests són els il·luminats que escriuen una altra història i dibuixen un país lliure de horribles i curules oficialistes. Persones de seny, impensants i fepafils, que s'abstinguin. L'exposició és en si mateixa una bogeria, excessiva, densa, a voltes confusa, tanmateix, no deves esperar trobar-ne recitalls en una proposta sobre la raça? Cadrà obligar els teus operadors a fer que portin turistes en massa. País amb valga curta i mitges banyes sota les sandalies és el lloc per acabar de fer l'exposició una experiència total. Si la bellesa d'Itàlia arriba a provocar la síndrome de Stendhal, la "il·luminació" catalana hi podria provocar la síndrome de Foix, per exemple. Els efectes serien com en el seu poema:

Ben (a dalt) i Zush (a sota) són dos dels artistes presents a la mostra del CCCB. A sota, caganers moderns. **FOTO: P. GUAYABERO / ARTE I DISENY**

"Es quan dormo que hi veig clar / full d'una dolça mortana, / amb perles a cada mà / visió al cost d'una petxina, / no la font del conseller / el jac de la salvatjana, / -o la llum que s'alina / en morir carena erila, / Es quan dormo que hi veig clar /

full d'una dolça mortana".

Tant de bo fos cert, seria un plaer contribuir a crear un país que sigui Ramon Llull, Josep M. Jujol, Joan Brossa, Pere Portabella, Perejaume o Jaume Sisa. Ens hi apartem. I que sigui erudit que aquest país serà ple de símbols. La utopia és un potentíssim motor que pot generar des del primer saltirí de Montserrat al Pla Cerà fins al GAT-CIPAC, Francesc Miralles o l'activisme civil del moviment okupa. Els dos darrers, per cert, són genis de l'època moderna. **FOTO: P. GUAYABERO / ARTE I DISENY**

Plaça Lluís va dir una vegada que els catalans som un poble de somiadors i ho demostra dient que en diversos trets que ens identifiquen cal mirar al cel: menjar calçots, mirar els castells i veure amb porri. Ara bé, també podríem dir que som somiadors per mirar a terra, per

vet aquí des trenta força nostres. L'arrelament al lloc, a la terra, té molt de català, perquè, tal com va dir Jacint Verdaguer, el paisatge és patrimoni. I, no són els assenyats, els seriosos, els europeïstes, els homes de negocis, els que han malmès el territori, els que han contaminat els rius, els que han edificat petres? I on ens ha portat el seny sinó a l'actual crisi? Els historiadors més irreverents diuen que el Noucentisme va agafar la flama de la raça. I ara per ara, sembla que el país que ens volen fer creure que som és home director del Noucentisme. D'una potser caldrà proclamar-se boig, part del país, amb l'enginy de Mariano Fortuny, amb la passió de Tàpies, amb projectes com el Wadden? o amb músics com Montseny. Un país que tindrà un home recitat per Dalí o Quim Monzó.

"Una polla xica, pica, pollarica, canotorta i becàrica, / va tenir sis polls xics, pics, pellarics, canotorta i becàrica, / Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, canotorta i becàrica, / els sis polls no haurien sigut xics, pics, pellarics, canotorta i becàrics."

Un país en què Marcel Duchamp, Francis Picabia, Joseph Beuys o Arthur Cravan es trobarien com a casa. Un país ple d'icariens, de grups naturistes, d'anarquistes, de trotsifels i de laics convertit sense problemes. Un país en què Miralda tindria el seu Food Museum, un Francesc Pujols tingueria un centre d'estudi, un croquis com Marc Rocha o Albert Serra tinguerien presó pública per seguir fent pel·lícules. Aquest seria un país on Letamendi seria conegut no perquè té una plaça on anem a pagar impostos sinó per la seva fermesa: "Vida és la funció derivada de les relacions entre energia individual i cosmos". Un país on qualsevol pot sortir al sud. ■

¿No són els assenyats els que han malmès el territori? El seny ens ha portat a l'actual crisi

DIARI DE TARRAGONA - 06/03/2009
SECTION REVISTA

Obras de Gaudí y Jujol, expuestas en una retrospectiva del CCCB

El Centre de Cultura Contemporània de BCN muestra algunos trabajos suyos hasta el 17 de mayo

POR LAIA BIVEROLA

Il·luminacions. Catalunya Viscondria es el nombre de la exposició que està activa en Barcelona desde el 11 de febrero. Concretamente, la muestra está ubicada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona hasta el 17 de mayo.

En esta convocatoria se pretenden recorrer las Iluminaciones que han conformado la visión de la Catalunya moderna, ilustrándolas mediante el arte. Un arte procedente de los creadores contemporáneos, incluyendo cuatro de la provincia de Tarragona: Pere Cal·la, Antoni Gaudí, Josep M. Jujol y Joaquim Pla Janini.

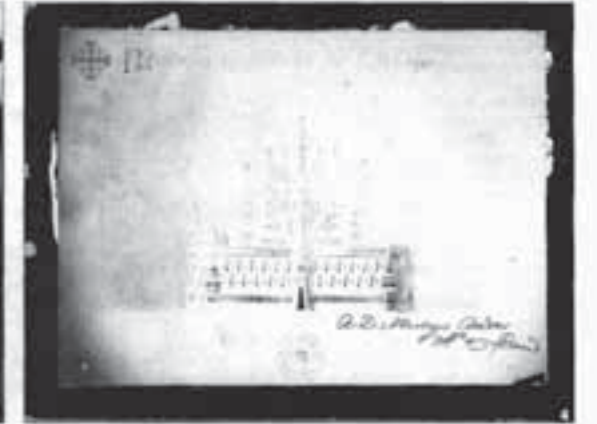
Según los organizadores de esta iniciativa, el arte y la cultura catalana han estado marcados por una mirada utópica y pragmática a la vez, que ha abierto las puertas de la modernidad. Receptivos a las corrientes del pensamiento europeo, Catalunya ha crecido por el camino de las utopías y de la transformación social. Un detalle que ha dado fuerza a unas individualidades creadoras de presencia universal. En la muestra Il·luminacions conviven el pasado y el presente, lo local con lo universal y se refuerzan las relaciones culturales y las señas con la Europa viscondria.

La exposición contiene 800 obras y cuenta con el diseño del arquitecto Lluís Puig. La muestra se estructura en 13 ámbitos temáticos, cada uno de ellos encabezado por una de las letras de la palabra "Il·luminacions". A su vez, cada letra da pie a una expresión latina. Por ejemplo la "I" lleva a Ingegnieria (La herencia simbólica). Por su parte, la primera L da pie a la expresión latina Lux (Utopía i arripiter) y así hasta llegar a la "S".

Representación tarraconense
Uno de los artistas tarraconenses expuestos es el CCCB, Pere Cal·la i Pic, nació en Vila en 1889. Fue impulsor de la fotografía publicitaria y del cartelismo fotográfico. Se esforzó en traer las tendencias de la vanguardia fotográfica europea a Catalunya. Apotaba por los encuadres de riesgo, como en su cartel emblemático Alguifre (1936), y por el uso onírico y documental de los objetos. También hay obras expuestas de Antoni Gaudí, nacido en Reus en 1852. Dalí fue uno de los primeros en reivindicarlo cuando el Noucentisme lo había condenado. Solitario y de religiosidad profunda, fue uno de los primeros arquitectos en utilizar las maquetas.

■ Joan Fontrodona "Georgina. Medusa" (1904). FOTO: FUNDACIÓ JORDAN TARRAGONA. ■ Antoni Gaudí y Josep Maria Jujol. "Candelero". FOTO: GARCIA FOTOGRAFIA. ■ Pere Cal·la i Pic. "Buda desnuda". FOTO: ARQUITECTURA DEL VEC. ■ Antoni Gaudí. "Vista de la Seu Vella de Tarragona". FOTO: TOMAS LEONARDO DE LA TORRE Y FERRER.

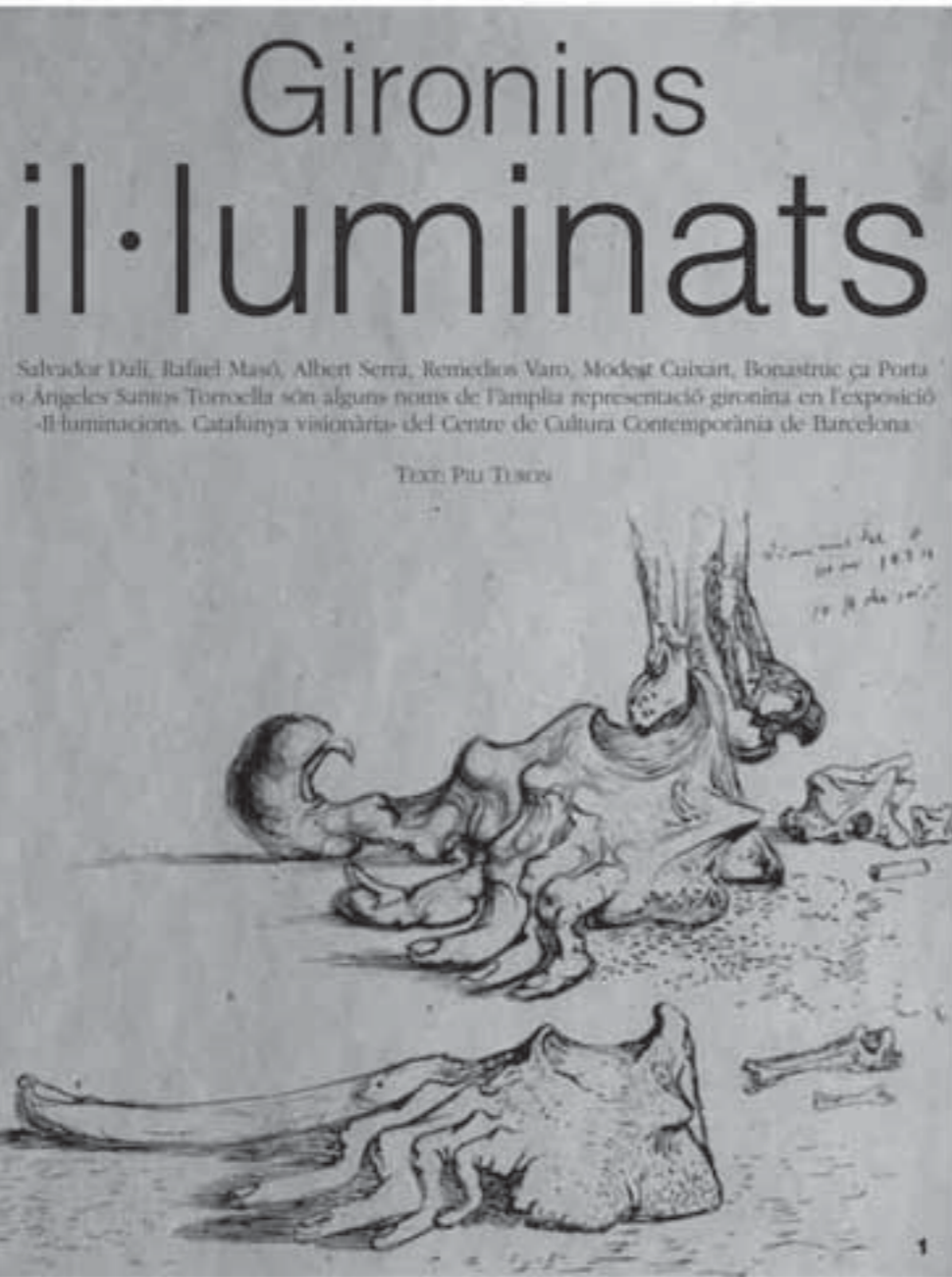

En la muestra también hay obras de pintores como Salvador Dalí o Joan Miró

la sombra de Gaudí, quiso hacer una arquitectura arraigada a la tierra. Modernista cronista, arquitecto artesano de la materia y anclado en la yuxtaposición y el reciclaje, quiso integrar todas las artes en la arquitectura.
Joaquim Pla Janini es el cuarto protagonista tarraconense de la muestra del CCCB. Nació en Tarragona en 1879, no estuvo muy valorado en su tiempo. Siempre a

Le interesaba la calidad de los materiales y la depuración técnica. Hizo de puente entre dos generaciones. La de Joan Vilatorrada y él mismo, y la segunda, la de la vanguardia, con Pere Cal·la.
Sin embargo, en la muestra también hay obras de artistas como Salvador Dalí, Joan Brossa, Joan Miró, Ricardo Baró, Ramon Llull, Narcís Monturiol.
■■■
www.cccb.cat

4 Dimecres
Dia 11 de març del 2009

Gironins il·luminats

Salvador Dalí, Rafael Masó, Albert Serra, Remedios Varo, Modest Curiel, Bonastruc ça Porta o Àngels Santos Torroella són alguns noms de l'ampla representació gironina en l'exposició «Il·luminacions. Catalunya visionària» del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Text: Pili Turon

A sobre d'arquitectes fins, tres obres de Salvador Dalí que es poden veure a l'exposició del CCCB.

De veure Salvador Dalí era un il·luminat, un visionari aviat a la seva època i segurament a moltes que encara han de venir, són a afirmació seva escoltada infinites vegades. Però el que potser queda més anclat és la imaginació de la família gironina en pensadors i creadors que han estat o són determinants en la visió de la Catalunya moderna, un fet que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) evidencia en una selecció de 800 obres de figures cabdals de les arts, el pensament, les lletres i la ciència dels últims vuit segles —parter de Ramon Llull— que es recullen a la mostra «Il·luminacions. Catalunya visionària».

Stanley M. Kubrick afirma en el próleg de *Historia d'Art* que «de tant en tant el sentit català i el de l'altre, s'entrellacen com a home de l'exposició i que, a jutjar pel seu contingut, descriu una situació gaire estranya a les ciutats de Girona». El muntatge comisariat per Pilar Pascuals i dissenyat per l'arquitecte Lluís Pas ha distribuït les creacions en quatre àmbits temàtics diferents, vinculats amb paraules que comencen amb cadascuna de les lletres

que formen la paraula «Il·luminacions».

Des del punt de vista cronològic, el primer representant girontí en aquesta selecció de noms claus en la cultura catalana és Ramon Llull, magre i rubí ja en Bonastruc ça Porta, nascut a Girona el 1914 i autor de la mostra de poesia catalànica més antiga de la península Ibèrica. Mentre que a l'altre extrem de la fontolla

temporal hi ha el cinquè barceloní Albert Serra (1976), escollit per recórrer a personatges fora del món, antropològic, una tècnica rara i un tipus singular de la cinema i que malgrat la seva joventut ja es considera part de la tradició cinematogràfica del país. L'últim testimoni de la singularitat del seu treball és *El cavall del ocell* (2008), com abans ho van fer *Blower de cançons*

Mare de Déu de Montserrat (1902), oli sobre tela de José Pérez Ocaña, que s'exhibeix a la nostra «Il·luminacions».

Espurnes de geni

Una exposició al CCCB recupera a través de l'art els aspectes i creadors més visionaris de la cultura catalana

LOUISES MORGAN

Des d'Aristòtil que la virtut, com a valor social, està en trobar el terme mig entre dos extrems. Catalunya, segons tots els tòpics, sembla haver trobat la sabata de son peu en aquesta màxima. Però, sigui tòpic o no, no sempre ha estat així. Només cal remuntar-se als orígens, de Catalunya, és clar, per adonar-se que sense una colla agermanats avorrits i agraïts i ferotges, per als quals els mots ordre, pacte, estalvi i seny no tenien el sentit que ara els dotem, avui potser no faríem servir el gentilici català. El món, però, roda, i en mil anys Catalunya ha tingut temps de crear un petit imperi, de perdre'l i de sentir la increïble necessitat de reinventar-se.

forçada en bona part per la successió en grau 10 de l'escala de Richter que va superar la revolució industrial a tota Europa. L'equilibrat aristotèlic, però, no ha pogut amb tots i seguint la petja medieval, il·luminats visionaris i fills han continuat entrant de la corda, transgredint i fent avançar Catalunya.

Després que es salten les normes, trenquen els mòduls, caminen pels extrems i creuen en utopies va «Il·luminacions. Catalunya visionària», una exposició que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) exhibirà a partir del proper 17 de febrer i que recorre a través de la creació artística «les il·luminacions que han conformat la visió de la Catalunya moderna des de l'època remota de Ramon Llull fins avui», explica la seva

comissària, la historiadora i crítica de l'art Pilar Pascuals.

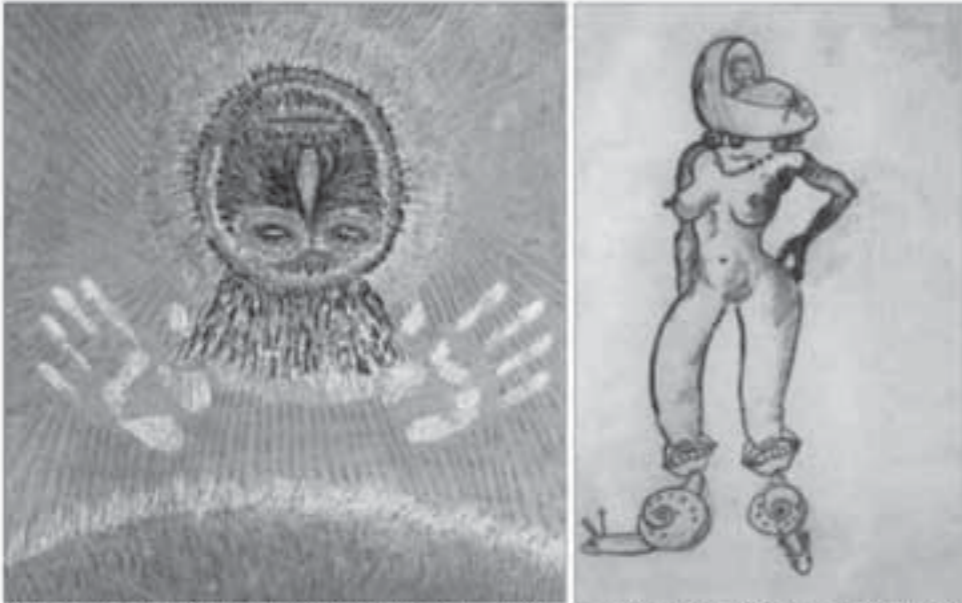
«Il·luminats i visionaris que proliferen en els petits punts, segons teoria del prestigi i ja desaparegut comissari d'exposicions suís Harald Szeemann, volia d'adoles i mestre de Parcerisas, que ja el 1911 va mostrar en una exposició com de visionària era Solís, i ho va repetir el 1996 amb Àustria i el 2005 amb Bèlgica. «Que per què aquest és un fet que només es dona als petits punts? Szeemann mai no em va arribar a explicar la teoria amb que sustentava tal afirmació», diu la comissària. «Potser», apunta, «és una manera de treure el que sembla dins, de mostrar que amb creativitat podem sortir de l'illa».

Passa a la pàgina 2

Ve de la primera pàgina

Dedicada Pàncratius l'exposició *Il·luminats*. Catalunya viu una època de gran transformació i en estat d'expectació al voltant d'una obra del filòsof alemany Walter Benjamin, mort a Portbou durant la guerra civil. Terra de transit, que mira cap al nord i cap al Mediterrani, Catalunya ha estat un país obert als corrents de pensament europeus i a les ideologies de signe revolucionari, terra transitada per figures que feren fetes objecte de les seves presentacions i visions, des de Sant Ignasi de Loiola, que al segle XVI va redactar el seu *Llibre d'Exercicis Espirituals*, fins a l'artista alemany Joseph Beuys, qui va inspirar en el nord i la geografia mítica de Catalunya per crear la seva obra *Maternitat*, presentada el 1966 a la galeria Schmechel de Düsseldorf i portada a la nostra.

De conducta impredecible, l'humana, el visionari, el foll, aquest personatge constant en el folklore de moltes cultures, gaudeix d'una llibertat que els altres no tenen, la llibertat que els dona una força de la comunitat postmoderna per Arribar, sempre escorçat als extrems, constant al present, allargat a la fi, la vida, la instal·lació, la idea-persona. Com Bury

Zoom, d'Antoni Tapies (1942) i Cediver aquilif (1932), de Gela, Salvador Dalí, André Breton i Valentin Hugo, dues de les obres de l'apartat novè de l'exposició.

Impredecible, l'il·luminat gaudeix d'una llibertat que els altres no tenen

de la norma, "l'ora de les interpretacions convencionades", presenta Pilar Pascariu l'exposició. Perquè la comissària proposa, dia, de fugir del regne del signe per recuperar el símbol i "sembla el buit present inabundant als signes amb propòsits que ens hi poden escapar".

En l'Exposició Catalana s'instaura una exposició d'imatges i poca paraula, la joia per suggerir més que per dir; paraula que juga el paper de complementació, el cel, l'obra d'art, l'objecte, la totalitat del món, s'acabaven 800 obres. Perquè el modernisme no partia al món dels il·luminats i els visionaris, els quals viuen aquests moments i accions a casa seva. El seu és el món de la subjectivitat, el món de les sensacions de les emocions i els sentiments. I és la subjectivitat d'aquests individus que mostra l'exposició, on les friccions entre "indivídues artístiques, col·lectives i acadèmiques a l'air en la història de l'art" no hi tenen cabuda.

Passa a la pàgina 2

Deixar fer

JOSEP RAMONEIA

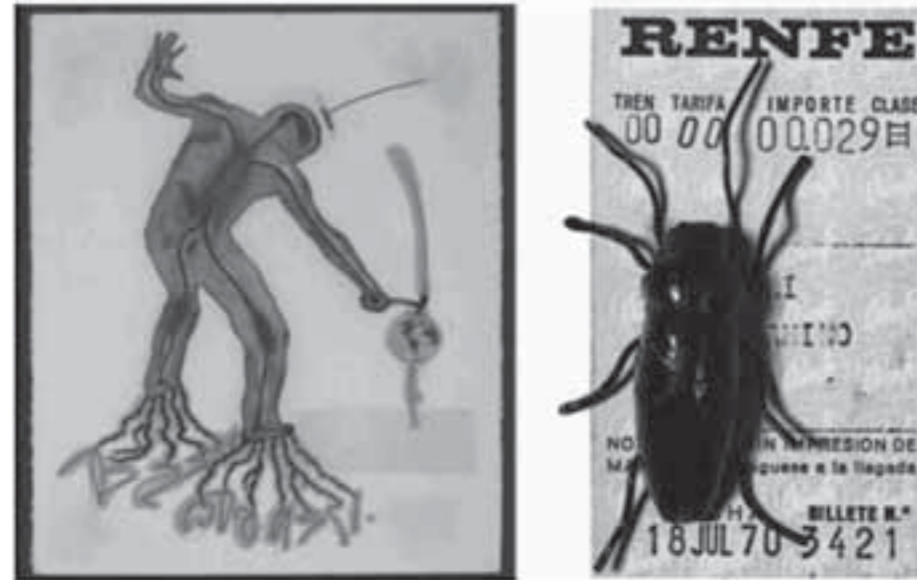
De tant en tant el seny català esclata "Full i deia fer". Pilar Pascariu ha posat l'exposició *Il·luminats* sota l'advocació d'aquesta frase de Nicolás Rabal i Tardí. Sense voler arribar a la simplificació de creure que la cultura catalana es desenvolupa en funció d'aquesta particular dialèctica entre l'ordre del seny i la seva suspensió momentània, és evident que, en un país amb una tendència latent a l'autoconsciència, l'inventari dels moments en què s'han afaitat les runes és rellevant. Rescatar aquests períodes contribueix a la sempre noble tasca d'omplir les friccions del possible.

Aquesta idea de fer l'altra llista de la cultura catalana és el que, des del primer moment, ens va semblar temptador de la proposta de Pilar Pascariu. Es tractava de proposar una revisió d'aquells creadors —en el sentit ampli de la paraula: els arts i el coneixement— que es van deixar endur pels turbos de la utopia, del misticisme, de la riquesa, del radicalisme, de l'arqueologia, de la raó que s'enfila per sobre dels arbres

tres mutisme? D'una manera a vegades contradictòria els il·luminats van deixant de costat els tòpics i obren portes a noves formes de modernitat. Per això també la seva tasca provincial, com dirien en termes pascariu, té un efecte d'expansió cosmopolita. Com alguns altres creadors i també entre generacions, sovint però llunyans, i genera rotls que formen part de la història universal de la creació, perquè si algú és capaç de crear del no-res aquest és l'artista.

L'empremta de Lladí ressona encara, en una exposició que Pilar Pascariu ha entès com un poema tridimensional. Un poema treballat amb un material de base: les millors obres de la cultura catalana. Perquè Pilar, empremta de l'esperit dels indomables, ha volgut que l'exposició fos també una extensió de creació. No només que els autors d'aquests textos s'entendessin segrets, però l'entregada del seny, evidentment.

Josep Ramoneia és director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Thecaemon Grass (1902), de Zuch, i 18 de Juliol, poema visual de Joan Broxas concebut el 1989 i realitzat el 1982. Tot dos formen part de l'exposició.

Visionaris il·luminats

PAU RIBA

Ha estat aquí el il·luminat, els visionaris... els solistes de la llum, la llum blanca, el llum que és ignició, és vibració, és vida i la vida creació, creació constant irrefrenable, una creació constant i sublim que s'extingeix amb la mort i creix i resurta, resurta tangible, viu.

Ha estat aquí el il·luminat, els visionaris, els que, fins-se l'obra del propi llum, donen a llum llum propi i aquesta llum llum llum a la vida, que és concreció enclosa, i una veritat indoltrable, una veritat que, des que ve del foc, és pura, exacta, i més instàcia, una veritat que col·lecta vege en tota els sentits i a tota els sentits, que la raó de penora instàcia, ningú se n'és en l'la utopia, si tan sols no l'ha trobat, cap influència de cap mena no li ha posat encara l'ombra d'un vel clarant la llum, és el que és i ho és al més per mi i amb totes les conseqüències, amb tota la potència de ser el que és, el colpidor, autòcton, de fiar i, des que la llum pot venir de fora però la visió sempre sempre ve de dins, a més a més és poètica, una realitat instàcia i del seu indoltrable... a sempre, que s'acumula: la

dolosa barbaritat de l'accionar, el prototipat, llavors hi a les zones brutes de la interpretació, que la desfiguració que fa i la manipulació de formes irremissible.

Ha estat aquí el il·luminat, els visionaris, els que, fins-se l'obra del propi llum, donen a llum llum propi i aquesta llum llum llum a la vida, que és concreció enclosa, i una veritat indoltrable, una veritat que, des que ve del foc, és pura, exacta, i més instàcia, una veritat que col·lecta vege en tota els sentits i a tota els sentits, que la raó de penora instàcia, ningú se n'és en l'la utopia, si tan sols no l'ha trobat, cap influència de cap mena no li ha posat encara l'ombra d'un vel clarant la llum, és el que és i ho és al més per mi i amb totes les conseqüències, amb tota la potència de ser el que és, el colpidor, autòcton, de fiar i, des que la llum pot venir de fora però la visió sempre sempre ve de dins, a més a més és poètica, una realitat instàcia i del seu indoltrable... a sempre, que s'acumula: la

parja territorial verge, els que han tingut la fortuna d'aver fins al final del principi creatiu i han fet el salt en el buit; els autors que cavaven el sòl del temps de l'obra evolutiva han desatit l'històric poètic-seguit i s'han deixat arar buit enllà sense garanties i sense altre pressió que el desenvolupament de possibilitats solides; els que, creats per l'art del projecte i l'afers a una idea llarga, o una instàcia profeta, han regat les convencions, l'ètica, la moral, per donar a llum noves vies; els experimentadors més radicals, els veritables creadors, que solen coincidir amb els que passen més desapercebuts i corren més risc de ser oblidats; els que han fet un pas més, encara que ho tingui, vegeut, bofetant, i apran agoscat per la societat feroçment, per la indústria, pels mitjans de comunicació i difusió, que tant sols aposten o s'antoneixen pels valors segurs i de provada, comprovada, reconeixible i reconstruïbles acceptació; els que, sospesos davant l'abisme, se l'han jugada en nom del projecte, la innovació, la volació...

Pau Riba és artista, poeta i crític.

Ve de la pàgina 2

Perquè en tracta, dia la comissària, de mostrar "un tall en xicó d'aquesta història, sota un ordre orgànic, basat en la creació d'imatges a partir de formes d'experiència, una experiència que transposa les disciplines artístiques i els corrents establerts, que incloua passat i present, local amb l'universal, genèric amb l'ínic, que presenta l'art com a forma d'experiència visionària de diversos instantis".

Extraxada en 13 autors catalans, incloent-hi cadascun per les lletres del nord il·luminats, l'exposició s'obre amb l'obra d'Antoni Tapies *Pineta romana i herència* (1971), tota una declaració d'intencions d'aquell moment per la contextualització de l'obra i l'obra de Ramon Lladí i artells als sentits dels.

Un transit, que comença per l'herència simbòlica, en Lladí i Tapies es donen la mà, per acabar en el pensament i l'art contemporani. Entenç, l'exposició transita pel món de les utopies i els utopians (Johannes Vermeer, Antoni Clavé, Narcís Monturiol), pel regne de l'art simbòlic (Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Francesc Puigdollers),

Un transit expositiu que va de l'herència simbòlica a la reflexió sobre la identitat

per la fascinació pel pinatge i la grafia (Gaudí, Verdaguer, Joaquim Mir, Puigdollers), per la ciutat com a matriu (Nicolau Maria Rabal i Tardí, Carles Buigas, Josep Lluis Sert, Ricard Bellús), per les personacions de la guerra (Antoni Masera, Georges Buta, Durr), la fascinació per la màquina (Boscà, Torres-Garcia, Rafael Benayas, Joan Sabon-Papantoni), pels paisatges metafísics del surrealisme i pel món de la ment (Antoni Miró, Dalí, J. V. Foix, Josep Bruguera, Miralles, Zubi), per l'objecte que cobra vida gràcies a la poesia visual (Jordi Pària, Brossa), per la fascinació per la ciència (Alexandre Dostoyevski, Dalí), o la mística contemporània (Bury).

Però més que la mostra en si mateixa, amb un conjunt d'obres creades per després que troben la representació del cos per després que troben el mecanisme del poder. "Es un fil misticista, allora un punt de tancament i d'obertura, d'esperança i de llum", dia la comissària.

ILDEFONS CERDÀ

La visió de la ciutat futura

A Ildefons Cerdà (Castellón, 1815-Caldes de Banyes, Catalunya, 1876) li va tocar posar visió la ciutat del futur, encara que Barcelona, com sabem, no ho va saber veure en el seu moment i s'hi va resistir tant com va poder. L'enginyer, militar, urbanista i polític onse en va tenir prou en descobrir el tram on an va viatjar que va fer el 1844 al sud de França per veure la línia: la mobilitat i les comunicacions (el telègraf) serien els elements bàsics que transformarien les ciu-

tats i el territori. Seguidor del socialisme utòpic, el seu Pla urbanístic, que partia d'una anàlisi estadística demogràfica de la ciutat, va exposar Barcelona d'una manera innovadora, encara que els interessos i modificacions municipals en desvirtuaren el veritable esperit.

NARCÍS MONTURIOL

Compromís amb el progrés i les llibertats

Narcís Monturiol (Figueras, 1819-Barcelona, 1885) ha passat a la història com l'inventor del submarí, però més enllà d'un simple etípic, aquest inventor pensava que omnia en una societat justa i feliç va ser un inventor visionari amb un fort compromís polític i social. República i cooperació i simpaties de les idees socialistes, el seu invent del submarí, ideat com una forma-pis partit de l'observació dels animals, l'any de tenir un propi helic, va ser creat amb la finalitat de millorar les

condicions de treball dels treballadors a Cadapaís. El primer submarí va arribar al port de Barcelona el setembre de 1859 i el segon, el 1864. El fracàs dels seus invents —no només va idear submarins— el van dur a la ruïna i va morir sense cap tipus de reconeixement.

ANTONI GAUDÍ

A la recerca de la perfecció absoluta

Mistic i visionari entre els visionaris, Antoni Gaudí (Reus, 1852-Barcelona, 1926) és el gran il·luminat que veu en l'arquitectura el camí cap a la perfecció no únicament artística, sinó també a nivell personal i de la humanitat. Solitari, profundament religiós i d'un excelsent talent, la seva és l'obra d'un boig genial i revolucionari que busca la perfecció absoluta. L'aconsegueix fent com a bon modernista un pacte amb la natura i actuant com a intermediari.

FRANCESC PUJOLS

El filòsof visionari dels conceptes

Home de cortesia extrema, iònic com poa, dialèctic hiperbòlic i amant del pensament a raig, Francesc Puigollers (Barcelona, 1882-Matxorell, 1962) és el visionari dels conceptes, el filòsof de la torre de les Hores de Matxorell que veia la seva cèntrica universal i catalana alhora que abastava tota la condició del real. Impulsat per aquell desiri de establir a la seva obra conceptual, Concep general de la ciència catalana, editada el 1913, l'existència d'un corrent filosòfic català

Mervegellat pels noucentistes, la seva incessant recerca de la forma universals per la sèrie el va portar a crear un sistema orgànic en la qual l'arquitectura complementava la bellesa de la natura en un equilibri absolut. La seva revolució de l'arquitectura ha arribat fins avui.

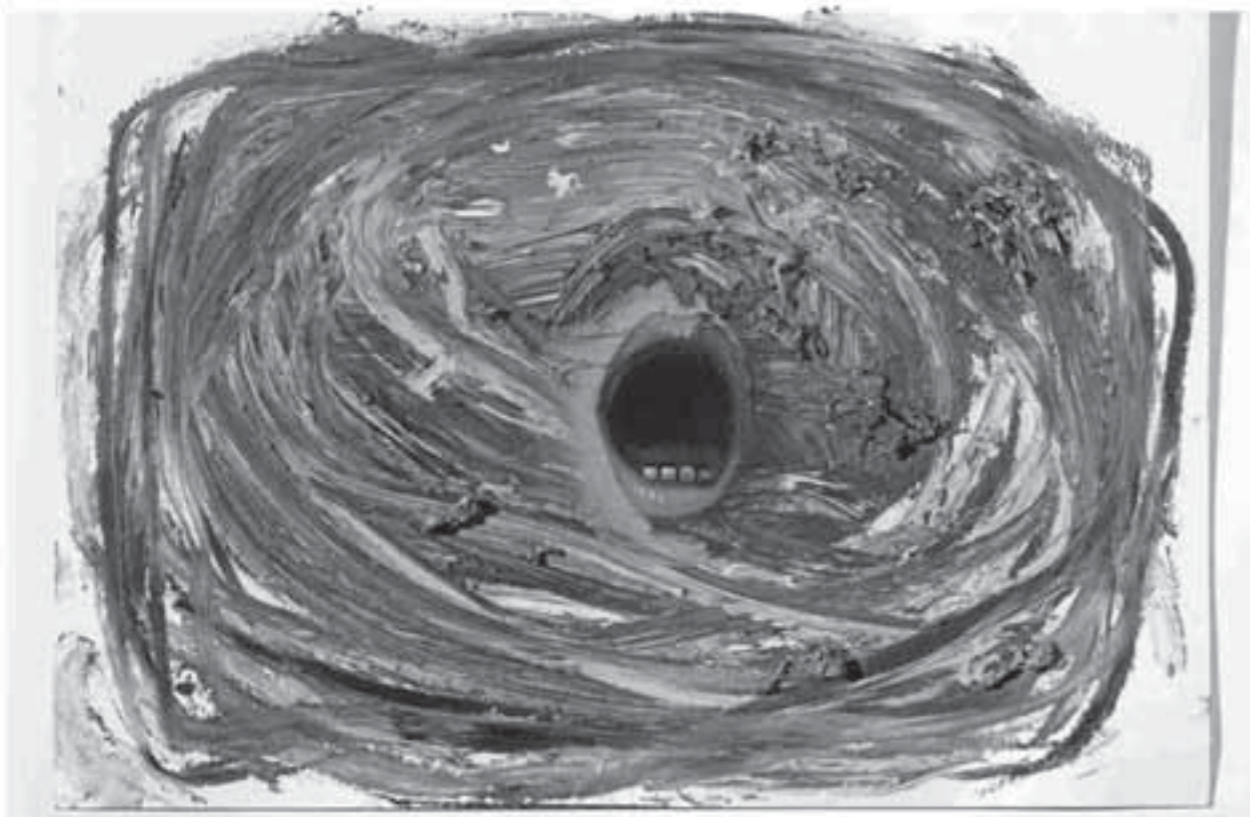
SALVADOR DALÍ

Creador paradigma dels visionaris

Paintor, escultor, dissenyador, escriptor i cineasta, Salvador Dalí (Figueras, 1904-1989), el primer gran reivindicador d'Antoni Gaudí, és el creador paradigma dels visionaris. Dotat d'una gran habilitat per inventar-se i reinventar-se una i altra vegada, va fer de les visions, al·lucinacions i somnis una arma pictòrica i una teoria sobre la concepció humana, la ment i la realitat. Amb el seu mètode paranoic-còrric, que ell definia com "un mètode organitzat de co-

nosciment irracional basat en l'objectivació sistemàtica d'associacions i interpretacions del·lucinat", des de 1930, a més de fer-se un Soe propi dia el món del surrealisme, va articular un art on desfogar tota la seva obra polimètrica: pintures, dibuixos, arquitectura.

Perejaume, representat a l'exposició amb l'obra Boca de 1998, és un del centenar de literats, artistes, pensadors i científics que apareixen a la mostra, que abraça 800 anys de rauxa.

Catalans amb visió

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona estrena avui *Il·luminacions. Catalunya visionària*, que repassa el llegat de les ments que, deixant de banda el seny, han conduït el país cap a la modernitat.

PALMA "De tant en tant el seny català acluca lull i deixa fer", va dir l'escriptor i urbanista menegat Nicolás Rubiá i Tudari en temps de la Segona República. Afortunadament tenia raó, i tot sovint el seny desapareix i s'imposa la rauxa. Gràcies a això Catalunya ha estat un país avançat, intuïtiu i amb visió de futur. Això és el que vol mostrar l'exposició *Il·luminacions. Catalunya visionària*, que es podrà contemplar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCBB) des d'avui fins al 17 de maig. En la mostra hi apareixeran més de 800 peces i s'hi inclouen diversos personatges nascuts a les Balears.

Es tracta de veure com la línia de creadors que finalment podríem qualificar d'*il·luminats* o d'*irracionalment* nascuts o no a Catalunya ha conduït el país cap a la modernitat. I això ha estat possible gràcies a la seva sensibilitat, permeable als corrents del pensament europeu i a les noves idees revolucionàries. El centenar de noms que hi apareixen són figures del món de les arts i les lletres, de la ciència i del pensament, que han obert perspectives i han trencat motes, sovint sorprenentment i desmarcant-se de la societat que els envoltava.

Miró, Dalí, Cerdà, Verdagué i Gaudí s'uneixen a noms com Gabriel Alomar i Ramon Llull

tipus d'expressió els serveix per continuar cercant el somni". Salvador Dalí, Joan Miró, Isidore Cerdà, Antoni Gaudí, Pere Tàpies i Joan Brossa són alguns dels protagonistes de la mostra, com també Ramon Llull, "en la seva forma de químic més que en la de beat", al costat d'altres il·lencs com Gabriel Alomar, l'urbanista Cebrià de Montoliu i els cartògrafs Abraham i Jaume Cresques. No hi falten estrangers (Le Corbusier, Duchamp) "que van venir aquí a cercar una nova visió". L'objectiu

és descobrir com es desenvolupa la contemporaneïtat, quins precedents tingut i quins resultats ha deixat. Per això s'hi inclouen gent que visqué fa 800 anys i d'altres que encara són vius.

La mostra està estructurada en tretze apartats, centrats en temes com els propulsors de les utopies socials, la relació entre creació i paisatge, les diferents concepcions de la ciutat, el maquinisme que imita la natura, la vida pròpia dels objectes i la identitat. Sempre es focalitza l'atenció en les peces, i és que molts cops "la peça era veritablement visionària, però l'autor no havia de ser-ho sempre", explica Parcerisas. Són visions heterogènies i obres de tot tipus, però amb una excepció: "El realisme i la imitació de la realitat hi estan fent juny". ■

Xavier Bru de Sala

Doble 'rauxa'

Aristòteles, en su apuesta por el punto medio, sostenía que tan malo es el exceso como el defecto, de manera que la irracionalidad se encuentra en ambas direcciones, y se incrementa a uno y otro lado a medida que se aleja de este punto justo. A la irracionalidad por apasionamiento irrefrenado la llamamos *rauxa*; al justo medio, razonable y sensato, lo llamamos *seny*, buen juicio o, en inglés, *wisdom*. Ahora bien, ¿de qué palabra disponemos para denominar el exceso de racionalidad, que es, en puridad, lo contrario de la *rauxa*? Que yo sepa, no hay palabra. Pero sí experiencia. Y próxima. El noucentisme, sin ir más lejos, entra de lleno en este segundo apartado. ¿Cómo lo llamamos? ¿*Hiperseny*? ¿*Contrarrauxa*? Tal vez la primera. Podríamos muy bien decir: "Cuidado con aquel, porque en realidad es un *hiperassenyat*". Aunque también nos entenderíamos, siguiendo con el ejemplo anterior, diciendo que el noucentisme fue una *contrarrauxa*. O que también lo es el célebre pactismo catalán. Advertimos que sólo de un modo muy lejano la palabra se relaciona con la *hybris*, concepto griego que corresponde al hecho, castigado sin remisión, de osar ir más allá del mandato de los dioses o contra él.

Pongamos un ejemplo aristotélico relacionado con la alimentación. La frugalidad ponderada y sensata equivaldría al *seny*, la gula a la *rauxa*. Pero una dieta de rigor excesivo, en vez de mejorar la salud, la empeora. Cuanto más estricta y austera, peor. Para Horacio, de modo parecido, tan condenable es la avaricia como la prodigalidad sin freno. Esta idea del punto medio entre opuestos, que recorre el mundo clásico, se perdió con el cristianismo, de influencia maniquea, para el que existen sólo el vicio y la virtud, lo bueno y lo malo.

Ya tenemos pues centrado el tema. La *rauxa* siempre es *rauxa*. Unas veces peligrosa, alocada y destructiva. Otras creativa, iluminadora, osada (como comprobarán en la exposición del CCCB). El *seny*

corresponde al punto medio. La razón solitaria, desconectada de sus contextos, purista, punto menos que fanática, el *hiperseny*, es asimismo irracional, aunque no lo parezca, peligrosa y muy a menudo perjudicial. Añadamos la consideración según la cual se trata de conceptos universales que traducen actitudes universales, no intrínsecamente catalanas como se ha dado a entender.

¿Dónde está pues la especificidad? Es probable que en las condiciones ambientales, de modo más exacto en los mínimos de confortabilidad y la capacidad de

tener actitudes ponderadas y sensatas en medio de unas precariedades que las condicionan y empujan hacia uno y otro lado. Ciertos condicionantes son en el fondo un estímulo, un reto, pues evitan la relajación y el adocenamiento. Otros paralizan. La imagen de Catalunya como país que ha superado adversidades añadidas tiene dos caras. Por un lado, la lamentación, el deseo de no tenerlas que soportar de ahora en adelante. Por otro, un legítimo orgullo. Con ellas, hemos llegado muy lejos.

Por ello es deber ciudadano, y en primer lugar de los líderes de todos los campos, empezando por el político, pues es el de máxima responsabilidad, intentar mantenerse en el punto medio, o volverlo a alcanzar si como es de temer lo hemos perdido. Un tono ponderado, equilibrado, sensato (y no lo presupongo ahora, ni descarto ninguna opción). Es tarea ardua, y más cuando las dificultades, el constreñimiento, parecen insuperables. Pero el reto está ahí, y disponemos de instrumentos. No los deseables, no los suficientes, pero tampoco despreciables. Dicho de otro modo, es tiempo de hacer de la necesidad virtud. Digerir las tensiones de modo que no resulten paralizantes. No caer en la *rauxa*. Tampoco confundir el *seny* con la *contrarrauxa*.

Algo habrá que idear, fuera de lo habitual, de lo conocido y experimentado, para salir de la doble crisis, la económica y la de impotencia política ante los incumplimientos del poder central. Pero antes de moverse hay que calibrar las consecuencias, reconocer el éxito relativo, o el fracaso relativo, de las grandes iniciativas del catalanismo en los últimos años. Y, a partir de ahí, afinar, desde la recuperación de la confianza en las capacidades propias. Los lamentos y las protestas forman parte del paisaje, pero ni son todo el paisaje ni es positivo que lo dominen. Por otra parte, en fin, cuando el posibilismo no es suficiente, hay que estimular la imaginación, volver a ser creativos. Pero sin perder la racionalidad aristotélica. Ni a un lado, ni al otro. ■

CALLADO

Pilar Parcerisas i Colomer

Historiadora i crítica d'art, assagista i membre del Consell de la Cultura i les Arts, aquesta doctora en Història de l'Art i llicenciada en Periodisme va néixer al carrer de Fonollar de Manresa el 6 de març del 1957. Va començar col·laborant a Ràdio Manresa i ara és organitzadora independent d'exposicions; la darrera, #Il·luminacions. Catalunya visionària, al CCCB. Viu en parella amb el Pere i té una filla, Irene

Pilar Parcerisas viu a Barcelona en un pis ple de llibres d'art, inclosos volums dels quals és autora i catàlegs d'exposicions que ha comissariat. I encara en té més en un altre lloc

«Cal revalorar i divulgar l'art que es fa aquí, però la societat ni tan sols no ho exigeix»

Xavier Domènech
REPORTATGE

■ Pare i mare eren els petits de sengles famílies de pagesos de Fals i de pastors d'Aguilar de Segura. Va anar a col·legi a la Comptaria de Maria (a l'actual edifici de la Joviat del carrer de Campans) dels 3 als 12 anys, i tot seguit a l'Institut Lluís de Peguera. Als setze anys va començar a treballar a l'Ajuntament, i en acabar COU, sense deixar de treballar, va matricular-se a Filosofia i Lletres a la UB i, un any més tard, també a Periodisme. El 1976 va començar a fer crítica d'art a Ràdio Manresa i al periòdic Manresa, cedint la plaça que havia quedat vacant per la mort de Joan Vilardi.

A Periodisme va col·laborar amb Albert Macià, que llavors era la seva parella, amb Gonzal Marcuñán i amb Pere Gassó, entre altres manresans. Allà es forma l'embrion de Regió 7, arran d'un treball de l'assignatura de sociologia, que compartia Ramon Brossa, en el qual analitzàvem la necessitat d'un diari a Manresa. Albert Macià i jo veníem del periòdic Manresa, i vam anar a buscar el Gonzal, que llavors vivia a Barcelona.

El treball universitari es va anar transformant en un projecte real, «hi va afegir Joan Montserrat, i ell va portar la seva dona, Berta Aranda, i el Rabal. L'Albert es va inventar el nom i va dissenyar la primera capçalera. No fa gaire he trobat la documentació d'aquella època, perquè leia de secretaria del grup les cartes a les emittes, els esborranys del projecte que es va redactar, notes a mà... He de pensar que en faig, potser collir-la a l'Arxiu Municipal. Aquest va ser l'origen del projecte, i vaig estar-hi a plena dedicació durant mig any, coordinant les pàgines de Cultura i Espectacles».

■ Però parlar un dia de Miguel Bossa i un altre dels Pastors de l'Anella de Meritxell «no em donava les ales que potser necessitava, de manera que vaig anar movent fina per escriure del que m'agrada als mitjans de Barcelona». I així va fer el salt a la capital. «Eren uns anys molt fundacionals de tot plegat, i allò era tornar a començar, deixar-ho tot, la ciutat, la feina, els amics, la parella, tot, i anar-te'n a un lloc on només tens uns quants contactes».

■ I s'arreta a Barcelona.
■ Als anys vintanta. No era una ciutat senzilla i estable, com-

pro el pis, formo una família, tinc una filla el 1987, diguem que ems un cert corpus d'estabilitat per funcionar. Del 87 al 97 creïnem els projectes artístics amb els circumstancials, en una empresa productiva amb el meu marit. A partir del 97, amb la separació del meu marit i soci, s'acaba l'etapa cinematogràfica i recupero coses que tenia en remull, com la tesi doctoral sobre l'art conceptual a Catalunya (després ampliat a l'estat espanyol a efectes del llibre, ja que l'art conceptual català és el nord de l'espanyol). S'està tractant per ser editat a França i potser també a Anglaterra i Alemanya, ja que és un tema que no havia estat estudiat. Em vaig volgut comissariat diverses exposicions, algunes de les quals treballaríem amb altres institucions internacionals, com la de Dalí/Agència electiva, amb un catàleg que ha donat la veu al món i arribat en diferents països i entro a formar part de l'univers dels dalinians. De Dalí en surt el llibre sobre Duchamp i en surt un altre sobre Duchamp i Dalí.

■ És a dir, que en la darrera década es dedica a les exposicions i a l'escriptura.
■ Sobretot des que, fa tres anys,

■ POTSER PER a l'afiliació familiar, no s'imagina sense anades. «El pan deia que una dona sense anades és un rat sense moralles»

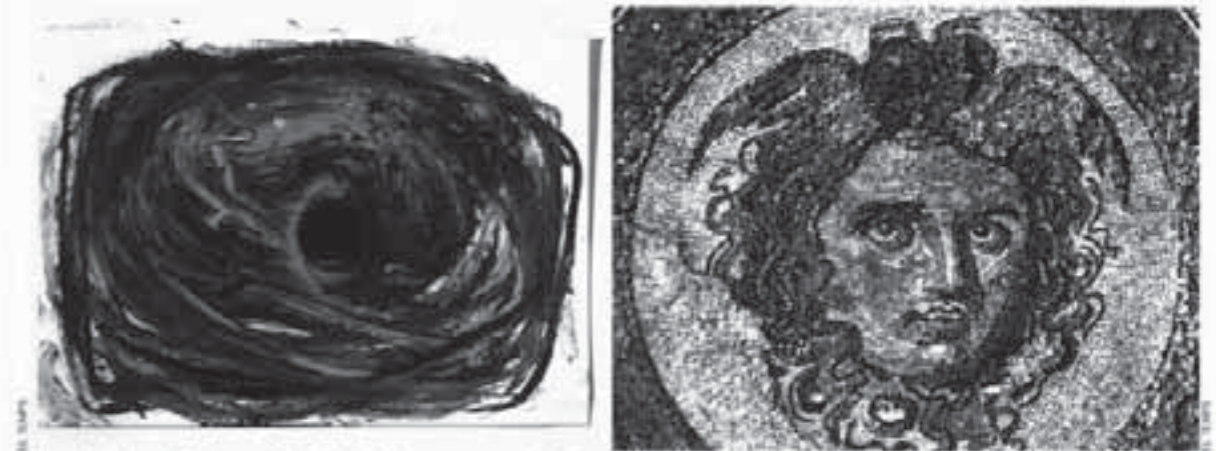
deixo el centre de documentació Alexandre Cirici, que dirigeix, arran que els llocs es fusionen amb els de la biblioteca del Macho. Em vaig trobar dins la Generalitat, amb tots els canvis polítics, sense projecte concret i amb un desgranell impressionant que el que calia era fugir-ne. Llavors vaig iniciar una exposició de Man Ray (Man

Ray Llano i Sorrento, amb Caixa Girona), una altra fa un any a Sevilla, al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, sobre Accionisme Venècia, un tema que poca gent s'atreveria a tocar, perquè són accions aparentment molt violentes. Sevilla s'hi va atrevir, i a més a més per Semana Santa. També estic en el tema de Joseph Beuys, que és recurrent...
■ De petita ja volia ser crítica d'art?

■ De crítica doncs ja n'era. Però als 14 anys volgué començar a pintar i als 15 ja estava pintant amb els llibres, Vila Closes, tota la gent que pintava en aquells anys. Potser era la més jove, però també hi havia el Prat Egas, els Sisa, l'Alqueria... Durant tres o quatre anys vaig estar en aquell ambient manresà de pintors, discutint combinacions de colors, habilitant el galliner de casa com a taller. Fins que em vaig passar al món de la crítica, fet que va causar un cert rebombori dins el mateix ambient artístic. Però com a crítica, i havent assimilat molta teoria, podia dir que procedia de la jela.

■ I ja no va pintar més.
■ M'estimava més obrir-me cap a Tàndem i l'escriptura.
■ Això explica els estudis d'His-

Homenatge al creador il·luminat

Obres singulars de Perejaume i Joan Fontcuberta seran presents a l'exposició del CCCB "Il·luminacions. Catalunya visionària".

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) presenta l'exposició "Il·luminacions. Catalunya visionària", del 17 de febrer al 17 de maig. La historiadora i crítica d'art Pilar Parcerisas és la comissària de la mostra, un itinerari pel pensament i la creació a Catalunya des de l'època de Ramon Llull fins als nostres dies, amb la presència majoritària d'artistes i creadors visionaris i arrauxats, de Foix a Cuiart, de Salvat-Papassell a Dalí, de Perucho a Sisa, de Sibuda a Pujols, amb noms previsibles, com ara Ponç i Gaudí, i noms sorprenents, com Guimerà, Verdaguier, Mir o Fortuny.

La mostra s'estructura en tretze àmbits temàtics, encapçalats per cadascuna de les lletres de la paraula #Il·luminacions: de la Catalunya dels símbols a les utopies socials, del maquinisme poètic i lúdic a la vida imaginària de l'objecte, de l'arquitectura com a somni individual a la ciutat com a somni col·lectiu, del paisatge com a font de visions creadores a la mística contemporània, de les premonicions a les incursions de l'art en la ciència i a la conquesta de la pluralitat de gèneres.

L'exposició, amb disseny de l'ar-

quitecte Lluís Pau, conté 800 obres d'art i de ciència. Alguns àmbits es completen amb una instal·lació d'un artista contemporani, la feina del qual té relació amb la temàtica i el pensament que l'han originat.

El primer àmbit, "Imago mundi. L'herència simbòlica", abasta de Ramon Llull a Antoni Tàpies, d'Abraham Cresques a Joan Fontcuberta, d'Arnau de Vilanova a Francis Picabia. "Lux. Utopies i utopistes" rastreja l'acció i les publicacions d'associacions i fraternitats d'activistes visionaris i ideòlegs d'un nou món. "Locus solus. Llocs de l'esperit" és centrat en Gaudí, Dalí i Pujols. "Ut pictura poesis. Paisatge, ànima i natura" recorda que el segle XIX s'enamora del paisatge (Verdaguier) i en fa un topos recurrent en la literatura i en la pintura. "Mater civitas. La ciutat com a matriu", parla de la construcció (Sert) de la ciutat ideal. "Incipit tragoedia. Premonicions i crits de guerra": la iconografia de la guerra comença amb els fets d'octubre del 1934, l'any que André Masson s'instal·la a Tossa. "Natura naturata. Maquinisme poètic i lúdic" parla del pas de la natura a la màquina. "Auræ. Paisatges metafísics" és el surrealisme oníric. "Creatio mentis. El món de la ment": el subjectivisme (Dau al Set) en estat pur. "Ita est. La vida imaginària de l'objecte": poesia visual, poemes objecte i avantguarda conceptual, amb Brossa de protagonista. "Opus científic. Ciència i art" dignifica el matemàtic de la història Alexandre Deulofeu.

"Numen. Mística contemporània" parla de la Manresa coneguda per l'acció que l'artista Joseph Beuys va dur a terme a la galeria Schmela de Düsseldorf l'any 1966: l'acció Manresa. Una acció en l'estela de l'art fluxus dels anys 60 del segle XX, que mixturava música, performance i acció social. L'acció Manresa fusiona geografia, toponímia, espiritualitat, revulsiu d'energia renovadora i una opció estètica radical que uneix art i vida. Finalment, "Singularia. Identitat, transcultura i gènere" respon a la constel·lació d'artistes que han indagat en la representació del cos per denunciar els mecanismes de poder vincular-lo a la força tel·lúrica, sotmetre'l a la condició de la mirada o empresonar-lo en el lloc de la paradoxa.

Fel·lu Vila

THE JAZZ CENTURY

DOMINICAL - 08/03/2009
SECTION DOMINICAL

EXPOSICIÓN EN PARÍS

EL SIGLO DEL
JAZZ

TEXTO ELIANNE ROS

DE LOS ANTROS DE NUEVA ORLEANS A LA INVESTIDURA DE OBAMA. LA HISTORIA DE UN FENÓMENO MULTIDISCIPLINAR

Cuando el pasado 20 de enero Aretha Franklin irrumpió con su desmesurado sombrero-lazo en la ceremonia de investidura de Barack Obama para cantar *My country 'tis of thee*, al mundo se le puso -locado aparte- la piel de gallina. Nunca antes la música nacida en los antros negros de Nueva Orleans había sido invitada al solemne ritual de entronización del presidente de los Estados Unidos. En este propicio contexto ve la luz la exposición *El siglo del Jazz* en el Museo del Quai Branly de París (hasta el 28 de junio). Después viajará a Barcelona para

desplegar su prodigioso ritmo y múltiples facetas en el COCB, que ha coproducido la muestra.

Hace tres años, sin sospechar hasta qué punto el jazz ocuparía un lugar de honor en el corazón del poder norteamericano, el filósofo y crítico de arte francés Daniel Soutif empezó a trabajar en una muestra que asociara su pasión por esta música con la historia de los últimos cien años a través de las diferentes expresiones artísticas. Partiendo de la base de que, junto con el cine y el rock, el jazz constituye uno de

los principales acontecimientos del siglo XX. Soutif no ha querido limitarse a contar la trayectoria de lo que el diccionario de la Real Academia Española define como "género de música derivado de

rítmicos y melodías afroamericanos".

"El jazz ha tenido múltiples efectos en disciplinas que no son para nada musicales, como la pintura, las artes plásticas en general, el cine, el cómic... Ha sido una especie de fermento, de virus que poco a poco ha contaminado a todas las artes, como si fuera un estado de espíritu que se traduce en efectos que van mucho más allá del campo musical", argumenta Soutif. Louis Armstrong lo resumió en una sola y certera frase: "What we

LÁPIZ - 01/10/2009
SECTION CRITICA

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Cecilia F. Corral

Con *El siglo del jazz*, una vez más, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona nos sorprende por su brillante enfoque interdisciplinar. Tal y como recuerda Daniel Soutif, comisario de la muestra, "fuerza, magnetismo e inspiración" fueron algunos de los calificativos empleados en 1913 en el primer artículo dedicado a este género musical. El jazz sedujo a numerosos artistas de la época, fascinados por aquel ritmo efervescente. Man Ray fue uno de los primeros testigos de su influjo en la sociedad norteamericana y, en Europa, el Neoplasticismo de Piet Mondrian estuvo íntimamente ligado a esta música. En 1929, el holandés presentó dos pinturas con el título *Four-Trot*, en las que plasmaba una nueva idea de equilibrio inspirándose en este nuevo baile. Mientras, William H. Johnson introdujo en sus obras el *jitterbug*, otro baile de moda.

En 1947, Henri Matisse elaboró el libro *Jazz*, un original *décollage* inspirado en la improvisación jazzística. Algunos años después, Andy Warhol, Keith Haring, Josef Albers y Reid Miles, entre muchos otros, dedicaron un guiño a los melómanos al emplear las carátulas de los discos como soporte artístico. Entre los ejemplos más brillantes se encuentra la reproducción de la obra de Jackson Pollock *White Light* (1954) en el disco de Ornette Coleman *Free Jazz* (1960). Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat o los cineastas Michelangelo Antonioni y Pier Paolo Pasolini también sucumbieron a las melodías de Louis Armstrong y Duke Ellington. En la actualidad, los vídeos de Christian Marclay o de Lorna Simpson confirman la persistente influencia del jazz en las nuevas expresiones culturales.

Junto a las reflexiones que se plantean a lo largo del recorrido expositivo, *El siglo del jazz* también ofrece una serie de conciertos y *jam sessions* para disfrutar de las nuevas tendencias dentro del género. Auténtica banda sonora del siglo XX y lenguaje artístico en continua evolución, el jazz no deja de sorprendernos con nuevos matices que hacen vibrar a los intelectuales más destacados de los últimos tiempos. ■

El siglo del jazz

Carátula del álbum "Music for String Quartet" de Duke Ellington, publicado por la discográfica EmArcy, 1956, 20 x 30 cm.

Art Wall, "After Invisible Man" by Robert Ellman, "The Prologue", 1999-2000, fotografía en color de 100 x 200,3 cm.

The Century of Jazz, on at Barcelona's Contemporary Arts Centre surprises us with its brilliant interdisciplinary focus. As Daniel Soutif, curator of the exhibition recalls, "strength, magnetism and inspiration" were some of the terms used in 1913 in the first article centred on the genre. Jazz seduced many artists of the period, fascinated by that effervescent rhythm. Man Ray was one of the first to witness its influence over North American society and over in Europe Piet Mondrian's Neoplasticism was inextricably linked to this music. In 1929 the Dutch artist presented two paintings entitled *Four-Trot*, where he gave expression to a new idea of balance, taking this new dance as a source of inspiration. Around the same time, William H. Johnson brought the *Jitterbug*, another fashionable dance, into his work.

In 1947, Henri Matisse produced the book *Jazz*, an original *décollage* inspired in jazz-based improvisation. Some years later, Andy Warhol, Keith Haring, Josef Albers and Reid Miles, amongst many others, made veiled reference to melomaniacs by using record sleeves as an artistic medium. Amongst the most brilliant examples is the reproduction of the work by Jackson Pollock, *White Light* (1954), in the record by Ornette Coleman, *Free Jazz* (1960). Pablo Picasso, Jean-Michel Basquiat, or the film directors Michelangelo Antonioni and Pier Paolo Pasolini also succumbed to the melodies of Louis

Armstrong and Duke Ellington. Currently, the videos of Christian Marclay or Lorna Simpson have confirmed the persistent influence of jazz in the new forms of cultural expression.

Apart from the thought processes provoked throughout this exhibition, *El siglo del jazz* also offers a series of concerts and jam sessions to enjoy the new trends within the genre. An authentic 20th century soundtrack and artistic language in continuous evolution, jazz never ceases to surprise us with new nuances which have served as stimulation to the most outstanding intellectuals of recent times. ■

Translation: Laura F. Farhall

CARTOGRAFÍA DE LOS CALLEJONES

Una exposición en Barcelona ahonda en la influencia del jazz, la disciplina artística más importante de la pasada centuria, en el cine, la literatura, la pintura, la fotografía, el diseño, el cómic... JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ

Jazz. En pocas voces como en esta se presiente que toda palabra es más que sus variadas acepciones. Las variaciones del siglo pasado intentaron condensar tanto sentido: «Concilio donde laten todos nuestros sangres», dijo Julio Cortázar, que deseaba morir con una trompeta en los labios. «Un círculo gris perla y verde menta con un gusto a primavera y almorbato», dijo María Vain, cartógrafo de callejones. «El desierto de perlas extendidas», proclamó Jack Kerouac con el vaso de beaurois que usaba para escribir la trilogía.

No estamos solos. Sigue el duro e intranquilo pasamanteo, se desmorona ante la variedad desbordada del jazz: «Cincoavientos impetuosos más bravos o más tristes», García Lorca, dibujando adonises en el aire. También fue webachista Los Ingres, dijo, hacen música porque «aman el azul desierito».

Los vapores, que ensanchan con bastante perleja los silbidos de las palomas, hacen jazz al estilo mundial, pero también a todo aquello que sea brillante o rubicundo. Incluso verbalizan el alfilerazo de jazz en hacer que algo sea atractivo e interesante, que subyuga.

¿Es posible encontrar el siglo en sí el jazz? Bueno con el cine y el rock, quizá sea el acontecimiento artístico más importante de la centuria y como aquellos, ha mantenido o incluso en los demás ámbitos artísticos. Sobre esa conexión gráfica se exponen: El siglo del jazz, que inaugura el 21 de julio el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

MOMENTO DECISIVO
BIX and TAMM

COZUMELA: RECORDES
CUBIERTAS DISEÑADAS

Con el jazz llegó la cubierta de los discos tal como la conocemos, una obra de diseño gráfico. La empresa Columbia desveló la hoja de papel kraft y editó el primer disco con cubierta de cartón. Los diseñadores que se dedicaban a diseñar discos de jazz eran los mismos como Ben Fleck Genter de la cubierta de arriba, de 1947.

1930. La era del swing (1930-1939). Después de guerra (1939-1945). Bebop (1945-1960). El jazz en la Costa Oeste (1955-1961). La nueva ola jazz (1960-1969) y Contemporáneo (1960-2002).

NO PASES DE...

UNA PIEL
«Acostar para el cadáver», no es una película de jazz. Se trata de un thriller pero la trompeta de Miles Davis —tan protagonista como la actriz Joanne Whalley— la convierte en una sola sesión de grabación tras ver la película una vez. **de Louis L'Amour, 1966. PHAC, 14,90 €.**

UN DISCO
«Such Sweet Thunder», Miniaturas poéticas basadas en tragedias de William Shakespeare. Suena mal, ¿verdad? Pero, tranquilos, aquí está en gran Duke Ellington —junto con Miles Davis y John Coltrane, la santa trinidad— para crear poderosos pasajes emocionales con siete u ocho solistas simultáneos en una sola melodía. Un poema. **de Duke Ellington, Sony, 1998. 14,4 €.**

UN LIBRO
«Pere Bernusa», Ensayo manchado por la ficción que se aloja en un género tan abierto como el jazz, este libro es un catálogo de retratos inolvidables. Merla diestra de músicos trágicos (Baker, Powell...) en una elegía a la música de un solo mandador, el que Monk invirtió a Coltrane: «Tío, deja de pensar y toca». **de Geoff Ryan, Ciruela de Leixorés, 2002. 20 €.**

ALGUNAS DE LAS PREZAS DE LA EXPO

Museo (a la izquierda) de Josep Maria Guzmán, pintado en 1951. Arriba, fragmentos de Sanyal, Van Vechten (foto de Billie Holiday), Demsey y Neta.

si una lección ética, volver a uno de los grandes protagonistas de la historia del jazz, Duke Ellington (1899-1974), que murió tras una vida en el camino, componiendo sinfónicas y jazz, de noche, entre boho y boho de su empresa autodirigida.

Contando en el lavabo

Duke decide en los lavabos, insistiendo para sí mismo en la seriedad perfecta de los alicatados blancos. Todos los músicos de la orquesta, el incluido, cubren los mismos. El diseño era incidental. «Quería la funcionalidad y elegancia más allá del diseño. No me preocupaba escribir para la posteridad, sólo quiero que me sea bien por lo que me abanza», decía Duke. Enamoró jazz. Una razón para vivir la eternidad del instante.

L'escritor Josep Maria de Sanyal.

Història de com el segle XX es va contagiar de jazz

Expo. Va fer ballar a mig món quan les bombes de la II Guerra Mundial queien sense pietat, li va prestar el ritme a la generació 'beat' i va seduir tots els que van tastar l'irresistible encant de Josephine Baker. El jazz ha impregnat tot allò amb què s'ha topat al segle XX. Ara, al CCCB

El Museu d'Història celebra el 150 aniversari dels Jocs Florals

El Jocs Florals celebrats aquest any el seu 150 aniversari. I per celebrar-ho, demà divendres s'inaugura a la Casa Claret-Pedrola l'exposició Barcelona i els Jocs Florals, 150. Una mostra organitzada pel Museu d'Història de la Ciutat que té com a objectiu recordar el patrimoni literari de la ciutat.

Una que els Jocs, que van néixer van començar amb un gran projecte de gran abast de creació d'artífic realitzat, visitada i nacional, i després per les altes de la Barcelona industrial i liberal. Els Jocs Florals de Barcelona van ser una iniciativa d'Antoni de Floridat i de Vicent Baguer, amb el lema Patria, Fides, Amor. L'any els guardats hi figuren plenes mentes de la literatura catalana com Jaume Vicens i Vives, Angel Guàrdia, Narcís Oller, Josep Maria de Sanyal o Caterina Albert.

La mostra recull l'atmosfera del moment històric de l'èpica i recreen la celebració, monumentalitzada i representativa dels Jocs Florals. L'exposició no aupa, però, la funció legitimadora del certamen respecte de les antipèdes de la inauguració lliberal al poder: els Jocs que van al valor extraordinari del passat històric van a legitimació de les antipèdes del present.

El jazz ha impregnat tot allò amb què s'ha topat al llarg d'un segle, el XX, com a música, traça i instrument de cançons i revolucions. Ha influenciat la pintura, la literatura, el cinema i la fotografia. A partir del proper 21 de juliol, una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona repassa cronològicament com el jazz ha influenciat les arts al llarg del segle XX. El segle del jazz, començada pel crític d'art Daniel Soutó, analitza l'evolució d'aquesta música a Espanya, perquè se l'havia vist bastant del lluny, la música africana, la clàssica i el rock'n'roll que va néixer a finals del segle XIX als Estats Units.

La mostra, que es podrà veure fins al 16 d'octubre, comença a principi de segle. No existeix una data clara de naixement del jazz. Se sap que cap al 1913 la paraula «jazz» va aparèixer escrita al San Francisco Bulletin en una crítica de concert. Però la majoria d'especialistes coincideixen en una altra data, l'any 1917, per fer el gènere d'aquell gènere. Va ser l'any en què «jazz» va aparèixer per primer cop a la història en la portada d'un disc, el de l'original Dixieland Jazz Band. El dia de naixement, com no podia ser d'una altra manera, és Nova Orleans, on abans que el jazz emergís s'organitzava a tots els nivells del poder, ja s'escollien els seus gèneros del gènere més el reggae, el gospel, els motown, o el calze walk, tots prebats musicals.

A banda dels seus orígens, allò que es destaca és que la dècada dels 20 i dels anys 30 als Estats Units d'Amèrica van ser l'era d'or del jazz. Un cert certamen apareix amb la figura de Francis Scott Fitzgerald, que a Fines de la Jazz Age, publicada el 1925, va definir a tota una generació, la dels anys del jazz. A la mostra es podran veure biografies de Mar Ray i d'altres artistes americans com

Josephine Baker

Paul Mounet, Georges Bataille, Kees Van Dongen i Pablo Picasso. Sense el jazz, els quadres de Mondrian, les pel·lícules de Louis Malle o la gran línia de la generació beat no serien el mateix. El jazz, a més, és un dels gèneros més vius. Unes dècades després, als 60, el free jazz va contagiar de ple les noves formes. Tot això i més, al CCCB.

El jazz estalla en Barcelona

Un recorrido subjetivo por la historia del género a partir de la gran exposición que acoge el CCCB: música, cine, fotografía y arte en torno a un siglo mágico

INHIQUE VILCAZAYAS

Tal vez el jazz sea una misteriosa exhalación de fuego azul en la ciudad de Nueva Orleans. Miles Davis nunca olvidó su primera memoria del miedo y recordaba siempre el pánico y a la vez la fascinación que le produjo una llamarada azul brotando de un fogón de gas que alguien encendió en la casa de sus padres en Nueva Orleans. Davis tenía tres años cuando sintió el sobresalto de lo súbito de aquel fenómeno, de aquella exhalación que brotó de la cocina. "Supongo que tan repentina experiencia me llevó a algún lugar de mi mente donde antes no había estado. A alguna frontera, quizás al filo de las cosas posibles. Aquel miedo fue casi como una invitación, un desafío a entrar en un mundo del que no sabía nada".

Tal vez, desde sus orígenes, el jazz ha sido siempre eso, un desafío. Esa exhalación súbita, esa música híbrida a la que Georges Perec llamaba "la cosa", fue ya desde sus comienzos un rito, la aventura de entrar en el mundo de las incansables búsquedas de los más artísticos estilos personales, un universo de continuas búsquedas individuales en la frontera que rodea con el filo de las cosas posibles. A fin de cuentas, el jazz verdadero siempre ha sido una música que básicamente ha representado innovación, llama así. Bill Evans lo tuvo siempre claro: "Cuando Charlie Parker, Miles Davis y Fats Navarro tocaban bebop eran considerados bichos raros, y ahora es la música que todo el mundo toca. Para mí, jazz significa que tienes que ser original y tomar riesgos; de otro modo la música no crece, y si no crece, se muere".

Para hacer jazz verdadero se exige ser original, lo que no deja de ser una suerte para este arte tan pensado para crecer. Recuerdo que a Perec le gustaba hablar de jazz porque en el fondo eso le permitía hablar de un tipo de escritura muy querida por él, una escritura que él sabía que jamás podía llegar a nada si no era profundamente original y se movía en esos riesgos. Otro gallo nos cantaría si en literatura o en pintura se exigiera, con la misma vehemencia, ese elemental poder de innovación. De esas relaciones del jazz con la novedad y con las

PICTURA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Spiritual song (1959), de Antoni Tàpies, uno de los cuadros que se exhiben en la muestra. El siglo del jazz, que se puede ver desde hoy hasta el 18 de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

O.J.D.: 386022
E.G.M.: 2182000

EL PAÍS
EL PERIÓDICO GLOBAL DE ESPAÑA

Fecha: 21/07/2009
Sección: VERANO
Páginas: 1,43-45

TEMAS DE LA PÁGINA SIGUIENTE

antes se ocupa la magistral muestra que se inaugura hoy en Barcelona en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, organizada por el crítico de arte Daniel Sostif, que ya fue comisario de esta misma exposición en Italia y más recientemente en París, en el museo de gran Brno.

Recordando la muestra puede observarse que tal vez el jazz siempre ha sido un universo de caminos solitarios desentendidos en la búsqueda inagotable de sus estilos personales, únicos e inconfundibles, un teatro de soledades, de singularidades gemelas. Si es así, resulta un acierto que los visitantes de esta muestra, en perfecta sintonía con el mundo de solitarios al que se asoman, dispongan de audifonos para ellos solos, audifonos en los que, al activar su oreja, pueden oír en exclusiva una musicalidad propia que les permita aislarse de la música general del resto.

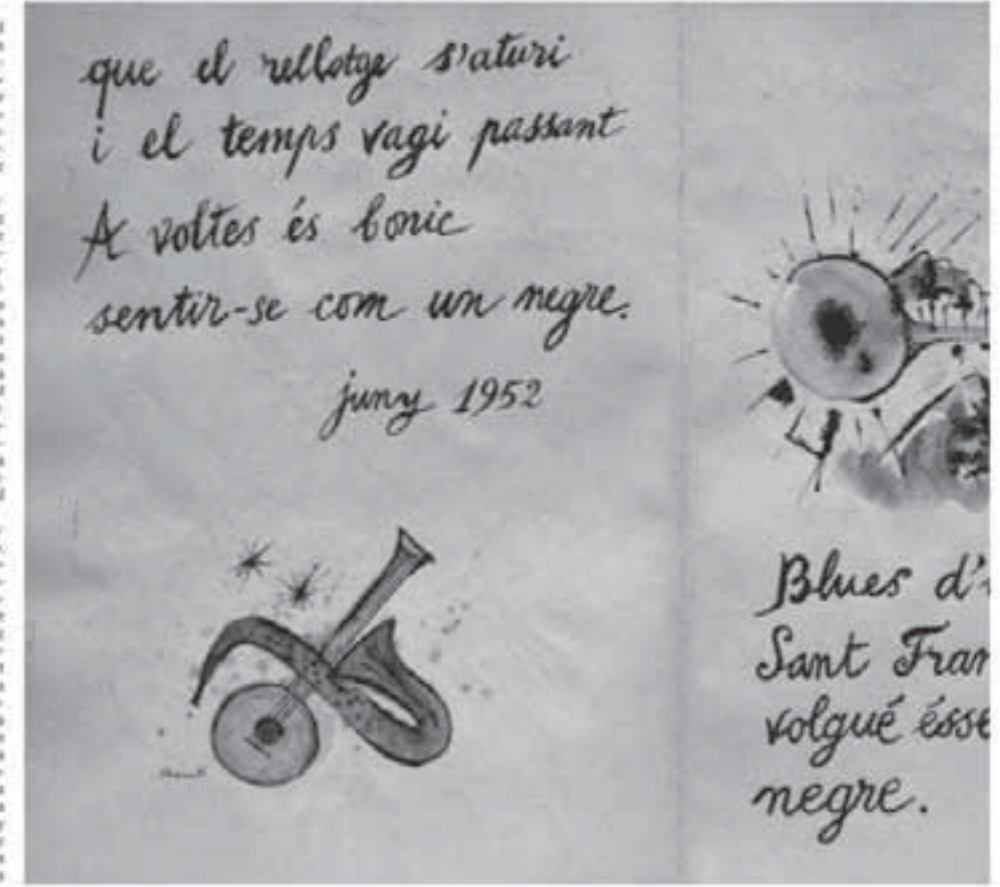
Tal vez el jazz sea individualismo, música para uno mismo, para un solo oyente con audifonos en un gran teatro de solitarios. Scott Joplin, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Benny Goodman, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Thelma Houston, John Coltrane, Chet Baker, Cecil Taylor, Christian Scott. Todos ellos están relacionados, pero no hay una línea jerárquica o cronológica, ni un rey verdadero, ni una melodía central. De hecho, no hay melodía —en el sentido que damos a esa palabra en la cultura occidental— y el jazz se crea y funda a cada momento, vuela a nacer en la primera llama azul del primer fogón de Nueva

Tal vez el jazz sea individualismo, música para uno mismo

La muestra es un viaje musical y visual a sus relaciones con las demás artes

Orleans. Tal vez el jazz sea el sonido del alma lugar del instante y de la búsqueda incansable, infinita, del estilo. Y tal vez la historia del jazz y del siglo sea modal, como esa vertiente de "la cosa" que desarrolla con talento el propio Miles Davis. La modal sería entonces la vertiente que se produce cuando las intervenciones individuales —los famosos solos— no siempre progresan, o se resucitan de una forma sinérgica que nos pueda parecer coherente. De hecho, al introducirse un nuevo modo, el centro tonal cambia, lo que implica que el oyente —incluido el visitante que pone la oreja en esta muestra— se sienta transportado al mundo desequilibrado de la melodía de lo impredecible.

Se basta la máquina y se serriega y se innova. Y se crece. Solo así tiene sentido este arte. El siglo pasado fue del jazz, pero

Revista Jazz (1951), de Joan Josep Tharrats. A la izquierda, portada del número 1 de Jazz Magazine, de agosto de 1951.

La muestra propone un viaje en diez etapas, que van desde 1917 y la era del jazz en América (1917-1930), hasta *La revolución free* (1960-1980) y *Contemporáneo* (1980-2002). En todas esas etapas aparecen, ligados estrechamente con el jazz, pintores como Picasso, Léger, Grosz, Pollock, Warhol, Basquiat y el sorprendente Archibald J. Motley Jr., escritores como Francis Scott Fitzgerald (*Cuentos de la era del jazz*), toda la beat generation (basada en libro de jazz, generación del ritmo), Sartre, Morand, Perre, Leiris, Vitez, cineastas de la Nouvelle vague francesa y arquitectos como Le Corbusier; grafistas, fotógrafos (el gran Jeff Wall ilustrando el cierre de esta exposición), diseñantes de cómic, vedettes (Josephine Baker), artistas modales de todos los visos del mundo.

Esa década, finalmente, se detiene en la época del jazz-art en Barcelona en, entre a Hot Club 49, germin de inspiración de artistas como Tàpies, Catalá Roca, Tharrats, Benç y Dalí. Esta sección barcelonesa nos permite escuchar, en un único audifono que será muy codiciado, el avance de la histórica actuación de Louis Armstrong en el

La exposición

- » **Pintura.** Recuerdos de papel de Mattise (1947), King Zulu, de Basquiat (1986); obras de Pollock, Mondrian, Dalí, Picasso o Tàpies.
- » **Fotografía.** Retrato de Billie Holiday, de Carl Van Vechten; Jazz, de Man Ray.
- » **Literatura.** *Cuentos de la era del jazz* (P. S. Fitzgerald), textos de Jean Cocteau, Paul Morand o Michel Leiris.
- » **Escultura.** *Carriera gigante*, de Oldenburg (1965).
- » **Cine.** *Johnny Staccato*, de Julien Couvaux (1959).
- » **Diseño.** Número 1 de Jazz Magazine (1951), *I like jazz*, cartula del álbum de Columbia Records (1952).
- » **Música.** Grabación del directo de Louis Armstrong en Barcelona en 1955.

cine Window de Barcelona en diciembre de 1955. Pero también acercamos a Dillibeau de Gamaliel Salazar, a ver a Tone Mortilla en *Clubs para de boca de Bimba Belza*, a rescatar una secuencia maravillosa de *A sire sospia* (Pérez Dolz). Al final de la visita, nos queda

Dos aproximaciones a la música popular De París a Nueva York

París reconstruye en mil imágenes un siglo de jazz

La exposición del Quai Branly se verá en julio en el CCCB

OSCAR CASALERO
Foto: Servicio especial

Música e imágenes —mil piezas, entre ellas, fotografías, fotos, audiovisuales—, guían al visitante en su inmersión en una historia de jazz, de por lo menos cien años y tres continentes. Le sirve de jazz modelo el Quai Branly de París, el museo de las culturas no europeas, coproductor de la exposición con el CCCB de Barcelona, que la exhibirá en julio, y el MART de Toronto.

La Original Dixieland Jazz (o por entonces Jazz) Band no es la mejor banda de la historia, pero sí la primera que grabó un disco. Los integrantes, todos blancos —hay que subrayarlo—, se reunieron en octubre de 1917, el mismo año de la revolución soviética. El resultado de una mezcla de padres desconocidos, como todos los ritmos populares, que buscan orígenes épicos y modernos, con el ritmo de los ritmos de algarabía y los esclerosos abismos en el jazz.

Para la identidad del jazz se sitúa entre Nueva Orleans, Chicago y Nueva York. The new negro, de Alain Locke, ensayo y manifiesto de la modernidad negra, refrenda que "el jazz es un asunto de los norteamericanos". "Y si tiene que ver con alguna jungla, esa selva es la de las grandes metrópolis norteamericanas", indica. Y es un periodista norteamericano, Ernest J. Hopkins, quien hace imprimir por primera vez la palabra jazz. En un artículo publicado en 1913, en el San Francisco Chronicle, Hopkins da un

ta definición de amplia apertura: "Jazz significa vida, fuerza, energía, efervescencia del espíritu, alegría, vivacidad, magnetismo, locura, felicidad, y alegría de la 'satisfactoria sociabilidad' del momento."

Algo habría para que, cuando aún más tarde los de la Original acompañan la palabra en la etiqueta del pasado 78 rpm y, así que pasan cinco años, Francis Scott Fitzgerald la utilizara para definir una época. Sus cuentos, reunidos bajo el título *Tales of the Jazz Age*, serán Biblia de lo que París, ya invadida a su vez por la música llegada en las mochilas de los

indianos de Marina, preferirá denominar años locos.

Armstrong, Coltrane, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, músicos blancos igualmente célebres como Glenn Miller o Benny Goodman... Daniel Souff, comisario de la exposición, en un artículo cultural del *Comune* Paralelo y "por vocación y afición, muy marcado por las artes plásticas como por el jazz", solaba desde hacía tiempo con un proyecto que signara esa "línea roja del vino jazz que infecta todos los años durante un siglo, desde que en noviembre de 1917 el ejército norteamericano cierra Storyville, el barrio chino de Nueva

Retrato de un músico (1949), de Thomas Hart Benton

Ilustración de la portada de un disco del batería Gene Krupa

Orleans, con sus prohibidos, sus trabajos, los músicos emigraron, principalmente a Nueva York y Chicago".

La muestra hace hincapié en su relación con los artistas, de Léger a Picasso, de Pollock a Tapies, pero sobre todo quiere sacar a la luz, según su comisario, "los arte americanos que han resultado en Europa: pinturas negras tan importantes como Palmer Hayden, Archibald J. Motley Jr., Alexander Sisti o el genial Romulo Bentabol".

La vida de jazz
París, Museo del Quai Branly, 37, Quai Branly, tel. 00 33 1 56 61 79 00
www.quai-branly.fr
hasta el 28 de junio

El ruido de la gran ciudad

El siglo del jazz
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5, Barcelona
Hasta el 18 de octubre

Por Josep Casamartina i Parassols

CUANDO EN 1934 Shostakóvich compuso la *Suite número 1 de jazz* para orquesta es posible que no se enterara de lo que era. Su deliciosa pieza, precedente directo de la estética de Nino Rota, parece más una parodia de la música militar de banda, con marchas y vales estrafalarios, que una ve-

geometría cultista se popularizaba por medio de las artes aplicadas, la publicidad y la moda al ritmo trepidante del Charleston y el foxrot, dando la entrada triunfal a los tiempos de la modernidad, superada ya la nostalgia romántica y melancólica del *art nouveau*. En los años cincuenta pasaría algo parecido, la música del arte abstracto seguiría siendo el jazz, naturalmente más evolucionado, líber y cerebral.

El siglo del jazz es una exposición que se estrenó en el parisense Quai Branly y que ahora se puede ver en el CCCB. Su comisario, el filósofo y crítico de arte Daniel Souff, ha planteado una ambiciosa revisión del jazz y su incidencia en el arte, con múltiples lecturas. Una vitrina inabarcable de partituras originales, desde mediados del XIX hasta el final del XX, recorre de forma cronológica la exposición, acompañada de ilustraciones musicales que generan un barullo considerable, como un paseo por la neoyorquina calle 42 en sus momentos más gloriosos. Enfrente, espacios que acogen las diversas manifestaciones artísticas cocreadas con el jazz a lo largo del siglo, distribuidas en apartados temáticos, pero sin establecer jerarquías. La pintura —bien escogida como el resto— goza del mismo protagonismo que el cine —quizá demasiado comprimido por falta de espacio—, los juguetes, las carátulas de disco, programas y carteles, en un caleidoscopio hipnótico y fascinante. El montaje es nítido y discreto y no compete con la pictórica iconografía que presenta.

Interpretación de Harlem Jazz (1925), de Winold Reiss

Peró contemplar y digerir mil piezas en poco más de una hora es imposible, se necesita tiempo para asumir tanta información sonora y visual. Para abrir boca, el CCCB ha creado la web: www.cccb.org/elsiglodejazz en donde se puede acceder a un eufónico y rápido *pack* que hace de buen reclamo para acercarse al Raval barcelonés o para que, simplemente, hurguemos en las pías de CD medio olvidados —ahora se escucha mucho menos jazz que en tiempos pasados— y nos reencontremos con la estrechecedora *I'm A Fool To Want You*, de Billie Holiday, una *My Funny Valentine* versionada por Chet Baker, o con cualquier otra melodía o anti-melodía que tengamos clavada, escondida o esperando en lo más recóndito del alma. *

sión culta de los ritmos y melodías afro-americanos que estaban transformando la música y la cultura occidental. Scriabin, sin embargo, se había mostrado mucho más receptivo con los orígenes del jazz en su *Magnum* de 1918 ilustrado por Picaiss, igual que Satie, Cocteau o Picabia.

En el fondo, el jazz tiene mucho que ver con el cubismo. Viene a ser su equivalente musical: una auténtica revolución. Los dos bebéis de la misma fuente africana, aunque por vías distintas, uno desde fuera y el otro legítimamente desde dentro. No es de extrañar, pues, que se mezclaran en la época del *art déco*, cuando la

Let's get lost Biografía musical en imágenes de Chet Baker, dirigida por Bruce Weber

Vida de las imágenes

CONDADO DE LUCAS

Los cuentos de los años del Jazz también tuvieron su crack-up, su proceso de desmolición. *Let's get lost*, de Bruce Weber, empieza justamente en el último derrumbe, en los últimos días de Chet Baker, pero lo hace para encontrar en ellos una sensación vaga y perturbadora de felicidad, como si esta también fuera alcanzable en la penumbra, visible como un fino destello en lo más hondo de un claroscuro.

Creo que la imagen de la felicidad en el cine es algo que la cámara no podía capturar, que no vemos en ningún retrato de Titiano o de Manet, porque para conseguirlo era necesaria la invención del montaje, la relación entre una imagen y otra que crea una nueva imagen en nuestra imaginación. Y si *Let's get lost* comienza en el retrato de Chet Baker, es porque nos fuerza a sentir la relación entre dos imágenes: por un lado, el rostro del músico a los veinte años, cuando le rompieron como un trapo prodigioso en la década de 1950; por el otro, su rostro en 1980, el de un hombre prematuramente envejecido al que veinte años atrás habían roto todos los dientes y que estaba consumido por los drogas. ¿Qué historia llevaba del rostro de 1950 al de 1980, de la figura seductora a su casi desfiguración, cómo unir una imagen a la otra?

Bruce Weber, fotógrafo de moda, no realizó un filme porque estuviera fascinado por la música de Chet Baker, sino por la imagen del músico: bajo aquel rostro devastado se proyectaba el lejano recuerdo de un rostro joven y hermoso, un pasado mítico y todavía resplandeciente. Su intención como cineasta fue ver que la historia de Chet Baker no era la de alguien que ha-

Let's get lost Importa o importa en Bruce Weber. Además de la música de Chet Baker, al filme cuenta la música del grupo formada por Frank Sinatra (James), John Lithgow (David), Hugh Franklin (Hubert) y Alvin Karpis (quien), la fotografía de de Jeff Hays.

En las imágenes, Baker fue su música elegante, amado por el pueblo y las mujeres. Al final de su vida esa magia se había diluido en los meandros del tiempo. Pero Baker se vendió, como muestra *'let's get lost'*, una belleza más íntima y profunda.

El jazz, una música de cine

C. M. L.

La revisión de *Let's get lost*, filmado en 1980, coincide con la reedición *El siglo del jazz* que se celebra en el OCCO, y en la que se rastrean la relación entre el jazz y los primeros años del pasado siglo. De entre todos los géneros musicales, el jazz es el único que ha resultado realmente inspirador y fecundador para el cine en su búsqueda de nuevas formas. Si bien en los primeros años del sonoro, Hollywood vio

en el jazz sobre todo un espectáculo menor y exótico, ya en los cuarenta el nuevo género propició los *Newsies* —un precedente de los videoclips—, que eran películas de tres minutos que se

El cine se aproxima a la música cuando la música tiene una función más allá de la mera decoración

veían por diez centavos en las máquinas Pinoballs que había en los bares, e influyó en el género negro o, más tarde, en los filmes de animación de Norman McLaren, donde las notas parecían trazarse en un pentagrama de celuloide.

El cine ha conseguido aproximarse verdaderamente a la música cuando no se ha limitado a ilustrarla ni hacer de soporte decorativo, sino que se ha inspirado en sus ritmos y formas para redescubrir sus posibilidades expresivas:

nuevas maneras de encuadrar, de trabajar la luz, o de montar. Por este motivo, fue sobre todo con la revolución del *free jazz* en los sesenta cuando el cine, que en aquella época empezaba a contar con cámaras y equipos de sonido más ligeros, encontró algunas gestas que supo hacer propias: la búsqueda de la improvisación y la libertad en la filmación, con la cámara asemejándose a un instrumento que resaca, rectifica, a veces se desvía, desorienta o sobrecorre, y otros logra planos de una intensidad saturada y extenuante. Los filmes de Jean Rouch, Johan Van der Keuken, John Cassavetes o Shirley Clarke

había poseído la belleza y después la malgastó, sino la de alguien que supo agarrarle no filmarla lo que desaparece, sino lo que sobrevive.

La forma en que eso nos estremece coincide con la gran capacidad de esta película para crear instantes y filmar recuerdos imposibles olvidar la mañana en la playa de Santa Mónica que abre el filme, el largo paseo nocturno en coche, o los preciosos frases de Chet Baker, con la dentadura postiza y todas las heridas visibles, cantando *Almost Blue* poco antes de morir.

El cine casi siempre se limita a registrar las cosas, pero pocas veces sigue confiando en su capacidad para crear el tiempo. Pero un rodaje es un periodo en el que todo se vive con gran concentración. *Let's get lost* hace visible ese proceso, como si la cámara tocara en un escenario junto a los personajes.

La mayoría de películas biográficas son literarias e ilustrativas, porque las imágenes son un reflejo,

hacerse ninguna película equivalente sobre un músico europeo de la época, ya que faltarían precisamente los documentos: los pequeños registros de los noticieros, las películas de ficción, las revistas. Esas huellas visuales son la materia cinematográfica con la que cuenta Bruce Weber, y que le permiten mostrar las cosas sin tener que decirlo.

Lo que vemos es la historia de una seducción: una imagen o una estrella que se firma y escapa de nuestros límites, demasiado lejana, grande y monstruosa. A lo largo de la película, Chet Baker mantiene su figura en la penumbra o envuelta en la leyenda en su retrato esquivo, sus hijos aparecen como pálidas degradaciones y sus mujeres como idólatras que se fascinaron ante todo por su imagen.

La vida de Chet Baker, tal como la muestra el filme, parece así un reloj que tardamos en poner en hora todo lo que hace sucede dema-

'Let's get lost' es un filme donde, más que un retrato, Bruce Weber ofrece un ensayo o un estudio sobre la imagen y su poder de seducción

una sabia dulzura que se vierte sobre las palabras y los datos cronológicos; Weber vio que el cine no era un buen medio para narrar la vida de Chet Baker, pero sí para mostrar la vida de sus imágenes.

Es un filme de fotógrafo, y más que un retrato, un ensayo o un estudio sobre la fotografía y su poder de seducción. Si la literatura norteamericana configuró uno de sus grandes mitos en las historias de ascenso y caída, *Let's get lost* redescubre esa trama en las imágenes: la vida de Baker es la creación de un ícono y su erosión. De esta forma, Weber vuelve a hacer visible que los norteamericanos fueron los primeros que creyeron realmente en la fotografía, y que su historia es inseparable del modo en que la transformaron en íconos que nos seducen. Los mitos americanos se han pensado fundamentalmente como imágenes, y no como relatos. No creo, por tanto, que pudiera

estado apreta, irrumpe, destella, o bien se esporea en lemas y metacólicas cadencias. En sus instantes de confianza, todo se detiene y su música le hace saber, como decía Eddie Felson en *El buscavidas*, que hay momentos en que "uno lo hace bien y lo sabe, sabe que es capaz de hacer jugadas que nunca se habían hecho".

La música de Chet Baker contiene entonces la visión de lo inalcanzable, el más misterioso paisaje que un hombre lleva dentro. Su modo de tocar, como si buscara algún herzmante secreto del tiempo, nos recuerda la observación de Van der Keuken sobre las notas agudas de Coltrane: "Es como si no llegara a ellas: lacrimosas, estridentes, veladas, rotas, porque no se podían interpretar". ¿Importa que todo aquello fuera insostenible? Las imágenes también son hermosas porque, a diferencia de las palabras, pueden arder. |

exploraron, con métodos distintos y más o menos directamente inspirados en el jazz, otras formas de filmar, mucho más cálidas, físicas y cercanas a los cuerpos, en las que la estructura de la película se hacía más fragmentaria mientras los planos se desbordaban, porosos, rasgados e impulsivos. La influencia del *free jazz* afectó tanto al tipo de pla-

El jazz ha resultado realmente inspirador y fecundador para el cine en su búsqueda de nuevas formas

nos como a la organización y al tiempo narrativo de un cine que abandonaba la tradición literaria, y la relación clásica entre el cineasta y un amplio equipo de rodaje. Esos gritos, que pueden registrarse en cintas posteriores hasta llegar, por ejemplo, a Wong Kar-Wai en *Chungking Express*, configuran una tradición que podría ser relevante en las posibilidades del cine realizado con las pequeñas cámaras DV.

Para ello, será necesario que los cineastas efectúen un aprendizaje solitario de esas cámaras, que tan fácilmente propician imágenes inercambiables, para saber tocarlas con libertad.

GANGS OF THE 80S

EL PAÍS EP3 - 05/06/2009
SECTION SUPLEMENTO

Ariba, cartel de Perros callejeros (1977), de José Antonio de la Loma. Bajo estas líneas, las portadas de la primera madriña de Caracachal estrenada el 27 de julio de 1976, y portadas de discos de Los Chunguitos y Los Greco. Abajo del todo, fotomontaje de Coty y Greig (1982), de El Rey de la Iglesia, donde aparecen Antonio Flores, José Luis Mancera o El Pito.

LA REINSERCIÓN DE LO QUINQUI

El estilo de vida delincuente definió un género musical y filmico en los setenta. Y parecía condenado al olvido hasta hoy. Una muestra repunta el culto entre nuevas generaciones.

TEXTOS: RAÚF SANCHO

"HISTORIAS de una crisis, la de los ochenta, que recuperamos en otro momento de crisis. Observar aquellos momentos con una mirada actual puede hacer que modifiquemos nuestra percepción y al mismo tiempo, aplicar la mirada de entonces a la crisis actual puede ayudarnos a verla de una manera distinta". Así termina el prólogo, titulado Pequeños mitos urbanos, que ha escrito Josep Ramoneda, director del barcelonés CCCB, espacio que acoge la exposición. Quinquí de los 80, una muestra consagrada a un fenómeno que marcó a toda una generación, produjo el género de las películas más minoritarias y exitosas de una época, impulsó un estilo musical e incluso introdujo en el léxico pero un sinnúmero de vocablos todavía comunes en calles, bares, círculos y discotecas. La muestra se centra, esencialmente, en el cine de una época y en el estado de alarma social fomentado por la existencia errática de una prensa sensacionalista que, antes del milagro económico, debía buscar el escándalo en el consumo de heroína bajo un puente y no en el de cocaína en la cubierta de un yate.

El cine era muy importante, era el icono del nacimiento de una nueva sociedad de consumo que aquí no existía antes", recuerda Cuesta. Música, bandas callejeras (Los Latin o Los Setas podrían ser la versión postley de inauguración de todo esto), crisis económicas y demás elementos asociados al movimiento pueden tener su vigencia e incluso su traducción a la actualidad.

Desde el nacimiento, popularización y esponsorización de cualquier tipo de culto pasado, por muy estéticamente dudoso o éticamente reprochable que nos pueda parecer, puede ser víctima de una nueva mirada apasionada. O no. Según el escritor Kiko Amat, "siempre siendo posible la existencia de cultos no comercializables: el skithead es la prueba viviente de que hay cosas que no pueden recuperarse (en el sentido en que las situaciones utilizaban la palabra) por el establishment". Lo cierto es que el quinquí es algo que ya lleva buena parte de esta pasada década filtrando con la moda y las más radicales tendencias, pero sin llegar jamás a ser totalmente abrazado por ellas. Marcas po-

"La adopción de la estética quinquí por parte de las grandes marcas casi no ha existido. El modelo es demasiado castizo" (Mery Cuesta, comisaria)

En muchos aspectos, el cine quinquí es nuestra hipocritomanía (movimiento de los setenta que tenía a la conciencia negra como protagonista). "o incluso nuestro cine mundo, ese falso documental con el que se emparenta el filme Perros callejeros y que hizo que en su presentación en EE.UU. muchos pensaran que aquello era un 'snuff' (género que films asesinos reales)", como señala Mery Cuesta, comisaria de la exposición y a sus 33 años, plenamente consciente de la atracción que ha producido el fenómeno en las generaciones posteriores. Nuestra rumba del perico podría ser nuestro northern soul. "No estoy muy seguro de que Llorens podría ser la traducción, pero sin duda sí hay algo en común en la gimnasia de ambos géneros y sobre todo en el modo de consumo", recuerda Tizaly Brown, diseñadora y estilista rumilero. El último disco de la Fundación Terry Mancera, Nueveve, realiza el tránsito conceptual entre ese funk primitivo y la rumba quinquí. Los Chichos han vuelto y Los Greco (junto a los Greco, estaban de parcería. El sencillo quinquí ha sobrevivido e incluso a sufrido cierto repunte. Hasta el tipo de delincuencia, sobre todo, la navaja, parecen volver a salir a la calle a golpe de estadística del INEM. Eso sí, un quinquí jamás robará una tienda de Llorens con el método del

plumero han hecho pequeños intentos de la apropiación del vaquero, fardapollas y el chibol de tacht. El corte de pelo salomón, popular durante la primera parte de esta década, en muchos aspectos similar tanto al del futbolista argentino tipo como al del quinquí modelo fue un hit entre jóvenes que no habían visto una navaja ni yendo de acompañada. El look quinquí sería la versión casti de los terrac boyz que por la misma época aterraban los campos de fútbol y los barrios del extrarradio inglés. Pero, a diferencia de los polos de la marca Sergio Tacchini y demás elementos que les definieron y que dieron origen al boom moda deportiva moda de calle, no han saltado a la pasarela. "La adopción de la estética quinquí por parte de las grandes marcas prácticamente no ha existido", comenta Mery Cuesta. "El modelo es demasiado castizo y concreto. El otro día tratamos de recrearlo en la televisión y sacamos a uno con pantalones de camuflaje, algo que no tiene nada que ver con lo que sería la estética quinquí". Y es que nuestra democracia y línea de talento realista actual, en lo que a quinquí se refiere, todavía perdura la línea y el turismo. Hemos pasado de JETON a Cuore. ■

(Imagen de los 80, en el CCCB de Barcelona hasta el 6 de septiembre, www.cccb.org)

TENDÈNCIES EL MUNDO - 04/06/2009
SECTION SUPLEMENTO

Cartels d'algunes pel·lícules de cinema 'quinquí'.

El CCCB explora el desencant dels 80 a través del cinema 'quinquí'

Exposició. Entre 1978 i 1985, les pantalles espanyoles van viure una petita revolució: el cinema 'quinquí', reflex de la delinqüència juvenil dels carrers del país, va esclatar omplint les sales de cinema de mig país. Pel·lícules com 'El Vaquilla', 'El Pico' o 'Deprisa deprisa' continuen sent avui algunes de les cintes més taquilleres d'un país, fins a aquell moment, poc acostumat al realisme

La Mità, a Barcelona. Otcaroaga, a Bilbao. I San Blas, a Madrid. Aquests són només alguns dels noms dels barris que més van patir la crisi econòmica dels 70. Pou de marginalitat i resultat d'un urbanisme tardofranquista nefast, l'estratègia espanyol va esclatar a finals de la dècada dels 70 amb un protagonista comú que donaria molt a parlar: el jove quinquí. Desarratellat, salvatge, pobre, antisocial i delinqüent. Victima no només de l'atur (l'any 83 la xifra d'aturats va arribar al 2.200.000, dels quals el 60% eren menors de 25 anys i només un 27% rebia algun tipus de cobertura per desocupació, també de la devastadora plaga de l'heroïna.

Dies d'aquest context i encastrats pels nous aires de llibertat de la Transició, una nova generació de cineastes espanyols es va fixar en la figura del quinquí d'extrarradi amb la voluntat de plasmar de manera realista aquestes vides al límit. José Antonio de la Loma, Pedro Olea, El Rey de la Iglesia, Ignacio F. Iquino, Gil Carrerero, Matxael Gutiérrez Aragón, Raúl Peña i Carlos Saura són alguns dels noms que van filmar les vides d'aquests (anti)herois de barris, quotidians, amb els quals el públic del carrer podia identificar-se.

El resultat és l'anomenat cinema quinquí, tot un gènere en sí mateix que per primer cop s'anàlitzava amb profunditat a l'exposició Quinquí dels 80. Cinema, premsa i carrer, que fins al pròxim 6 de setembre es

Imatge de l'exposició, el CCCB fins al proper 6 de setembre. ANTONIO MORAÑO

podrà veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Comissariada per Amanda Cuesta i Mery Cuesta, la mostra es centra en una de les característiques més úniques i especials del cinema quinquí: la retroalimentació que es dona entre la ficció i la realitat i la iconització de les quinquí-stars. És a dir: els delinqüents juvenils en qui s'inspiraven les pel·lícules acabaven sent estrelles mediàtiques. Els part gràcies a la premsa sensacionalista i de successos del moment. Un dels casos més evidents és el

d'El Vaquilla, tota una estrella que va arribar a tenir un estatus de ídol i que va acabar erigit-se en icona castissa cool. «Alguns han parlat, fins i tot, de generació Vaquilla», explica el director del CCCB, Josep Ramoneda, qui assegura que aquests joves abocats a la delinqüència es van convertir en petits ídols socials que simbolitzaven la gravetat d'una situació que amenaçava la cohesió social. En aquest procés de conversió en ídols, és clar, tenen un paper vital els mitjans de comunicació, els responsables

d'amplificar el resò dels seus actes delictius i també de «l'adjudicació d'una representació social probablement encasada va fer d'ells veritables ídols urbans que provocaven una barreja d'admiració i terror [...] Els quinquí no deixen de ser una manifestació del desencantament, diu Ramoneda.

Posar la part més crua de tot el fenomen quinquí va ser l'últim posterior. Perquè els mitjans mitjans de comunicació que els van convertir en ídols, narrar per episodis la seva vida, les seves aventures, somnis i perills, després els van crucificar. Per no parlar del final que normalment tenia la trajectòria

d'aquests delinqüents juvenils: sovint la droga se'ls emportava tràgicament. La premsa, els reformistes juvenils, la marginalitat i fins i tot les bales disparades per la policia formaven part del seu destí final. Els que no van morir a causa de l'heroïna o directament per la violència en enfrontaments amb la policia, van acabar sent carn de realitat show televisiva. Una de les cares més crues del desenvolupament espanyol, on els diàlegs amaguen una realitat que poc té a veure amb els mitjans i les icones de veritat.

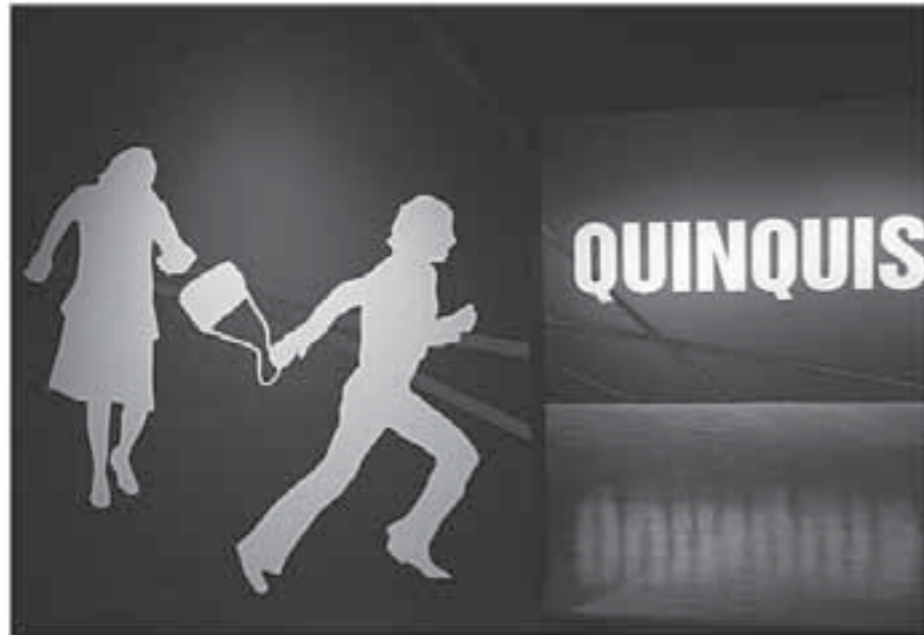

Imagen de la exposición 'Quinquis del 80' en el barcelonés Centro de Cultura Contemporánea

Recuperación El CCCB de Barcelona repasa un fenómeno social, la exaltación de los jóvenes delincuentes en el cruce de los años setenta-ochenta que, desde los periódicos, llegó a la música y alcanzó su máxima estetización en el cine

Un sueño lumpen

Quinquis del 80. Cinema, prensa i carrer
CCCB BARCELONA
C/ Aragó, 150
08037 BARCELONA
Tel. 93 402 41 00
www.cccb.org
Hasta el 6 de octubre

PENE GUINA

"Parecían locos, atacaban como si se vergasen de algo y no daban en disparar, clarar una puñalada o conducir con una temeridad inusitada". Lo mejor de este fenómeno social, que ocupó tantas páginas de sucesos, fue su estetización cinematográfica. La exposición Quinquis del 80. Cinema, prensa i carrer muestra la relación de este delito juvenil con el cine (Miguel Gallardo ha rediseñado una página de su tira *Caza sin cuartel*, de *El Víbora*) y con la música (sobre todo la rumba talipera de *Los Chichos* y *Los Chupitos*, más que los rumbos puros de *Escafato* y *La Banda Traperca*; *Burning* incorporó su música en *Navajeros*, de *De la Iglesia*, y ahí queda). En cuanto a la literatura, Eloy Fernández Porta designa una continuidad con la literatura picaresca, si bien la letra juvencista continúa al fenómeno que da a cargo de los libros de memorias del *Vaquilla* y otros delincuentes, mientras que *Los niños heridos*, novela de Mario Vigi, es un puntal destello de ficción.

Insistamos: lo notable fue el cine. Un unitario conjunto de unas

01 Portada de un disco de Los Chichos

02 Cartel de la película 'Perros callejeros'

03 Portada de un disco de Los Chupitos

04 Cartel de la película 'Yo, el Vaquilla'

treinta y cinco películas sustituya lo quinquí, aquello que tuvo en *De la Lanza* y *De la Iglesia* sus puntas de lanza, pero también a *Aquino*, *Armedaría* y *Truchado*. Estas películas van de 1977 a 1983, y muchas, acaso las dos dices, fueron interpretadas por delincuentes, dato singular.

La exposición desenfoca lo estético y es prudente en enaltecer. De modo lúdico, afable, casi de ensueño, pasemos por las nuevas formas juveniles de ocio y consumo de los jóvenes del cruce de los setenta y ochenta. Estamos en un ocio recreativo (máquinas del artillo y marcanitos, una *jale-hor*), vemos la chapu de polvínulo cedita por el actor Bernard Seray, entramos en una sola (anunciada con dos rumbos, guito televisivo de la época) en que se proyectan fragmentos cachonados y pilones de algunas películas, vemos (más de casetes de gasolinera y ristas de vitrilos colgales del techo).

Hasta aquí lo feliz, luminoso, pues esta parte queda aprisionada entre dos muros de plomo, de fascinante interés y tenso significado. Documentos en celuloide del Pa-

tronato de Vivienda objetivan la agresividad del llamado *Desarrollismo*. Así, vemos cortometrajes institucionales en que se exaltan los métodos de construcción de viviendas en San Blas, La Mina y Otzarkoaga, barrios que acogieron masas obreras entre los cincuenta y los años setenta. Grandes carteles indican las cifras del paro a las que se llegó en los ochenta y las precarias medidas de cobertura social.

La tercera parte, reproducida entre luces difusas y un clima funesto, vuelve a obviar cualquier referencia artística y queda eclipsada toda mención a la moda, la música, la libertad sexual. Barrotos, candelos, cadenas, páginas de *El Caso* o de revistas que buscaban razones sociopolíticas de la delincuencia o acaso el esfuerzo por hallar un determinismo social (no faltan portadas de *Interviú* con alguna actriz desnuda, ni el sensacionalismo kitsch de revistas rosa). Los delincuentes ya están entre rejas, o enganchados a la heroína, "una auténtica pandemia". Vemos fotografías del desalojo de la prisión de Carabanchel (de Roberta Cuesta) e imágenes de telediaris abofeando a cap-

da tangencial que, pese a convertir al quinquí en figura castiza cool, da rienda suelta a la subjetividad del receptor: una apertura de campo que puede ir desde lo irónico a lo nostálgico pasando por lo esnob y el gusto por lo feista, extremo o incluso la adhesión inane. O el compromiso social, que al final, quién lo iba a decir, es un modo interesante y desprejuiciado de poseerse por la exposición.

La etiqueta cine quinquí no ha nacido desde ninguna tribuna académica ni crítica, como corresponde a una cultura callejera o oral. Y es por esto que sus fans pueden llegar a repudiar *La naranja mecánica*, cuya forma trasciende su temática de violencia juvenil, o considerar la caligrafía enfiada de *Deprisa, deprisa* (película de Saura que fue respetada por la crítica, acaso la única de este cine, y que fue premiada en el Festival de Berlín) co-

La etiqueta 'cine quinquí' no nació de tribunas académicas, como corresponde a una cultura callejera

turas, motines y fugas. La broma negra anoma cuando *El Vaquilla*, ya maduro, lamenta que muchos jóvenes delincuentes le dijeran que habían hecho su primera *siela* al ver *Perros Callejeros*, mientras que algún actor llevó a cabo años después algún delito como el que había interpretado.

Quizás porque en estas películas quedaba excluida cualquier idea de reinserción, o porque reflejaba cierto sueño de libertad o de actitud mastuerza de ir por la vida, este cine se vio muchísimo. No había una idealización ni en forma ni en fondo (quizás hay un ápice en el cine de *De la Iglesia*, siempre entregado a lo radical), pero creó una mitología que pervive en foros y websites.

Un motivo de la recuperación de lo quinquí -en buena medida por nacidos en los setenta, como las comisarias Amanda Cuesta y Mery Cuesta- es que la época de la que surge ya es historia, por lo que ya se puede definir y, a su vez, que no la sintamos heridos o atómicos.

Otro motivo de recuperación es lo que Mery Cuesta llama una "puñeta estética", es decir, una mira-

Un motivo para la recuperación de este periodo es que ya es historia y, por tanto, se puede definir

mo algo correcto pero que no tiene el cuajo de las cintas más naturalistas.

La exposición termina con el mural *Luz y Vida* de Teo Barba, de una parroquia de Getafe, obra en que el carismático actor José Luis Manzano, que interpretó al delincuente el Jaro en *El pico*, aparece como San Juan (en algunos foros se dice que es Jesucristo, pero quién sabe). Un símbolo de piadosa belleza que abre la puerta a un futuro en que perdurará la leyenda de lo quinquí, surgido en el cruce de los setenta y ochenta, imponente aleación de vida y arte, al fin y al cabo la gran intuición de esta historia de malditismo juvenil que *De la Loma*, *De la Iglesia* y otros cineastas estetizaron sólo lo justo. No hizo falta más; esta espléndida exposición hace el resto. |

Revisión de la cara callejera de la transición ▶ La historia

Páginas 32 y 33 ▶▶▶

VIDA MARGINAL
▶ A la izquierda, Juan José Moreno Cuervo, el Vaquilla, a principios de los años 80. Sobre estas líneas, una imagen de la Mba a finales de los 70. Arriba, a la derecha, Ángel Fernández Franco, el Torette, sostiene un retrato del Vaquilla, la inspiración de su personaje en la saga cinematográfica Perros callejeros. A la derecha, preso tras los muros de la cárcel Modelo de Barcelona en la década de los años 80.

Los días de heroína y 'recortadas' de los 80 reviven en una muestra

Una exposición en el CCCB explora por fin la era quinquí como fenómeno social y pop

Es un episodio maldito de la historia de España que tuvo al Vaquilla como símbolo

BARCELONA
La delincuencia juvenil de los años 70 y 80 fue explotada a conciencia por la prensa sensacionalista y el cine popular, que convirtieron a sus protagonistas en leyendas urbanas. Asimismo, mereció la congruencia periodística de una progresiva con mala conciencia. Pero apenas se estudia como fenómeno social y, a partir de cierto momento, también pop. Y en nuestro país el episodio fue tratado en las profundidades de la memoria colectiva como si fuera un

pequeño secreto de familia. La muestra Quinquí de los 80, organizada por el CCCB y comisariada por Amanda Costa y Mery Costa, abre a partir del martes un análisis global de esos días de polígono, heroína y escapadas recortadas. El luto, símbolo de la delincuencia de los 80. El Vaquilla, símbolo de la delincuencia de los 70 y 80. El primer inicio su carrera delictiva como ladrón de gallinas. El segundo, como ladrón de coches. Mendo rural y mundo urbano. Pero no es un mundo urbano cualquiera el que puso al Vaquilla (Juan José Moreno

Cuervo, el Jaro (José Joaquín Sánchez Frutos), su lugarteniente el Güille (Guillermo Segura Martín) y la ira de quinquí como alia del Faldú, el Pepicote, el Carca... ¡cuantos nombres allí donde estaban. El área metropolitana de Barcelona recibió casi 1.200.000 inmigrantes del resto de España entre 1950 y 1970. En los 80, el Ministerio de Vivienda empezó a construir polígonos en las grandes ciudades. Para paliar a chabolas y para absorber a nuevos inmigrantes.

BAYONA / En Bayona y su entorno se levantaron La Paz, el Bosca, la Mba, Sant Cosme, el Polígono Cayreles, Concentración y aislamiento de la pobreza. Guetos. «Primero se hacen los edificios y años después servicios como las escuelas», dice el psicólogo y educador Jaime Ferrer,

que en los 70 ejeda en Cornellá. Se justifican además los crímenes perpetrados en cultura juveniles. Una revolución. En 1975, España superó los 300.000 parados, cifra que creció año tras año hasta rozar los tres millones en 1987. Y otra, política, al pasar de la dictadura a la democracia. «Hubo desajustes tanto en las fuerzas represoras como en el uso de la libertad», dice Ferrer. Muchos miembros de asociaciones de vecinos y juventudes políticas que trabajaban a pie de calle ingresaron en partidos para las generales de 1977. Vacío de poder y de referentes. Resume Ferrer su experiencia en Cornellá: «Uno de cada tres chavales estaba en peligro de ser delincuente. Y no solo chicos de origen marginal, sino también hijos de obreros». Un amigo íntimo de Ángel

Fernández Franco, el Torette, rebuscado el Torette en Perros callejeros, dice que en la Mba tenía la sensación de vivir en un «planeta olvidado». Barcelona quedaba muy lejos. «Se puso de moda robar coches «viajar». Como diversión. Cuando llegaba un coche robado al barrio era un espectáculo. Buena todos a verlo hacer el loco. El boga se convirtió después en herramienta de trabajo».

EL PETICHO / «El coche fue el ítem de la nueva delincuencia «antilla Ferrer. Porque era el objeto de consumo último del momento y porque representaba adrenalina, era una salida a una situación de absoluta vitalidad. París, Ferrer era delincuencia juvenil de tipo tabulista nació de la misma sensación de no futuro que el punk. «Inconscientemente era una forma de protesta», dice. El colega del Torette recuerda que hacia 1977 empezó a ver a jóvenes de la Mba a montar en la calle: «No sabía quiénes pasaban. Había llegado la heroína. El caballo tuvo en Figarola lo que los expertos en toxicomanías llaman un ciclo de consumo como y consumo. Llegó, pasó y recedió. En 1995 la epidemia de la heroína al

cronología MOMENTOS CLAVE DE UNA ÉPOCA

PRETOS EN LUCHA EN CAJABANCHEL
El motín en la cárcel de Carabanchel en febrero de 1977 es el germen de la Coordinadora de Presos en Lucha (Copl), que pronto encontrará su plaza fuerte en la Modelo de Barcelona.

EL ESTRENO DE UN TAQUILLAZO
Perros callejeros se estrena en noviembre de 1977. En Barcelona se estiba en los cine Farnés, Palacio Soler y Rio. Recauda 167 millones y medio de pesetas. Taquillazo.

LA PRIMERA VÍCTIMA DEL SIDA
En 1981 fallece en el Hospital de Vall d'Hebron el primer enfermo de sida de España. En 1985, poco antes de morir, Rock Hudson (foto) es la primera estrella que hace público que tiene sida.

SAURA TRIUNFA EN BERLÍN
Deprima, deprisa, de Carlos Saura, una rumba de autor dentro del popular subgénero quinquí, gana el Oso de Oro en el prestigioso Festival de Berlín en febrero de 1981.

es la malograda Sonia Martínez

Los Chunguitos y Los Chicos, banda sonora para vidas difíciles, rápidas y con frecuencia cortas

Quinquis: Barcelona vuelve a los 80

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acoge bajo su techo una retrospectiva que recupera el cine de delincuencia juvenil y centra la mirada en las figuras de El Vaquilla y El Torette. La muestra que viajará a Madrid también ilustra la música de los 80

MARÍA GÓEL
BARCELONA. Un poco de argot quinquí para entrar en materia. Guita: dinero. Loco: aparato de música. Pelico: reloj de muñeca. Madero: Policía Nacional. Tronco: compañero de aventura (muchas de estas palabras siguen de rabiosa actualidad). El lumpen que corría por los ochenta llegó al cine de la mano de sus propios protagonistas. El ejemplo de «Yo, el Vaquilla», el filme de José Antonio de La Lema que protagonizó El Vaquilla (Juan José Moreno Cuervo) ilustra muy bien el fenómeno que fue la biografía de los delincuentes con sus apariciones en la

prensa, en las películas y las novelas. El Torette fue otro de los que vendió su historia como guión cinematográfico. Y El Jaro también ocupó muchas columnas en la sección de sucesos; murió el 24 de febrero de 1979 a los dieciséis años y en el momento de su muerte llevaba en el bolsillo recortes de prensa donde relataban sus gestas. Las vidas de estos delincuentes es bien triste y la mayoría tuvieron una muerte prematura; la palabra rehabilitación no fue más que una falacia para todos ellos. El Peri murió con 23 años; José Luis Martínez con 29; Sonia Martí-

nez y El Torette con 31; Antonio Flores con 33 y El Vaquilla con 42. La exposición «Quinquí de los 80» repasa las películas más taquilleras del cine español que evidenciaban la inseguridad ciudadana y que reflejaban con pelos y señales los sucesos de la calle. El cine quinquí se delimita entre

Los delincuentes se convirtieron en personajes cotizados y dignos de ilustrar las portadas de algunas revistas de papel couché

Los manguis del 124: ¿Apología de la delincuencia o revival?

El primer plató de la exposición del CCCB muestra el momento de un tirón de pelo, un delito que se repite cada minuto y que tiene en El Raval un cierto caldo de cultivo. El aumento del paro y la población desahuciada que rodea las inmediaciones del centro cultural no son buenos aliados para una muestra que intenta hacer hincapié en las aportaciones de esa época a la cultura popular. La música desgarada y primitiva, la velocidad y la heroína, el dinero fácil y la tragedia a la salida de una gasolinera fueron señas de identidad de una generación de delincuentes que fueron absueltos por la necesidad y la mirada ingenua del folklore.

1977 y 1985 y se abre con el estreno de «Perros callejeros» y se cierra con la biografía de El Vaquilla, narrada por el mismo desde la cárcel. Dos últimos colorados fueron «27 horas» (1986) y «La estanquera de Valleca» (1987). Pero las sensaciones de estas películas fueron tan realistas que llegaron a ilustrar las noticias de sucesos.

Los quinquis se convirtieron en personajes cotizados por sus hazañas y dignos de ilustrar las portadas de algunas revistas de papel couché como Pronto, Nuevo Vale, Semana o Garbo. Así se alzaron al nivel de las «celebridades». Las películas se hacían rápido, como los mismos atracos. De las treinta cintas que conforman este género muchas fueron taquilleras que estuvieron mucho tiempo en pantalla, pero la mayoría pasaban rápido a circuitos de barrio en Madrid y Barcelona, canchales de estrellas fugaces.

Una de las salas de la muestra del CCCB muestra entre otros los rostros de algunos de los quinquis más conocidos de los 80.

Sobre cómo los quinquis escribieron la cultura de los 80

Una exposición del CCCB estudia cómo El Vaquilla o El Torete cambiaron España

«Más chules en el cochino impregnado de heroína, no más jóvenes borrando noche y día, solamente en tu nombre Casas Viejas, Ruinas, Cielos Los Calles. Aunque la familia no era de este momento también podrían ponerlos Los Chichos, Los Changulinos, Los Grecos, Lento, El Rey o Falcatruco».

A la entrada, la moqueta roja del vestíbulo de un cine de barrio sin luz ni sonido, allá por el principio de los años 80. En las paredes, vitrinas que muestran algunos pósters y otros tantos fotogramas. Y entre tantas imágenes, un cartel: «Por el contenido de la película, no podemos exponer otras fotografías en las vitrinas interiores de este local». La cinta escandalosa? Los violadores del amanecer, de Ignacio F. Iquino. ¿Las escenas ofensivas? Una escena violadora.

Pero no es que el inicio de los filmes anunciados a la entrada de este peculiar cine que, allá en los 80, se estableció a una sociedad aún marginada. En aquellas películas había sexo, bastante sexo, violencia, mucha violencia, pero, sobre todo, había drogas, demasiadas drogas: unas

cuantos perros y otros tantos perros. Sólo que sus argumentos no salieron de la mente orientada de ningún gran guionista, porque todas aquellas citas explicativas fueron reales de personajes reales. Todas aquellas películas dejaron escrita la biografía de una delincuencia que vivía en la marginación y de una Transición que consumía parte de su cultura desde los márgenes. Todas son buenos ejemplos de un género, el del cine quinquis.

«Quinquis. Personas que pertenecen a cierto grupo social marginado de la sociedad por su forma de vida», dice el diccionario de la RAE. Quinquis, según cuenta la historia más reciente de España, derivativo, más o menos peyorativo, de gatacajero, más o menos peyorativo, de gatacajero. La historia que, en 1963, robó dos galanes y se convirtió en delincuente de más o menos modesta y pacífico de una larga saga. De su esposa calaña y también, quinquis «sólo que con más de un chute en las venas». Juan José Moreno Cuasna, alias El Vaquilla; José Luis Fernández Egido, más conocido como El Peri; Ángel Ferrández Franco, lo que es lo mismo, El Torete; y El Jaro, a quien bautizaron

José Manuel Gómez.

Ellos son algunos, los más conocidos, de los Quinquis de los 80, los protagonistas de la exposición que ayer abrió sus puertas en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y el año que viene podrá verse en La Casa Encendida de Madrid. Los cuatro son parte de aquel sistema star system que se fragó al calor de películas como *Perros callejeros II*, *Nosajeros*, *Colgado o El Pico*, cintas que todavía se muestran como algunas de las más taquilleras de la historia reciente del cine español.

Pero Quinquis de los 80 no es sólo una exposición de la delincuencia ni tampoco del cine de la delincuencia. Quinquis de los 80 es, en cierta forma, una revisión de cómo una generación —la que ahora tiene treinta y tantos y aún vestía pañales cuando cantaban Los Calles y El Vaquilla— escribió la biografía de una delincuencia que vivía en la marginación y de una Transición que consumía parte de su cultura desde los márgenes. Todas son buenos ejemplos de un género, el del cine quinquis.

«Quinquis. Personas que pertenecen a cierto grupo social marginado de la sociedad por su forma de vida», dice el diccionario de la RAE. Quinquis, según cuenta la historia más reciente de España, derivativo, más o menos peyorativo, de gatacajero, más o menos peyorativo, de gatacajero. La historia que, en 1963, robó dos galanes y se convirtió en delincuente de más o menos modesta y pacífico de una larga saga. De su esposa calaña y también, quinquis «sólo que con más de un chute en las venas». Juan José Moreno Cuasna, alias El Vaquilla; José Luis Fernández Egido, más conocido como El Peri; Ángel Ferrández Franco, lo que es lo mismo, El Torete; y El Jaro, a quien bautizaron

El decálogo del 'cine quinquis'

» **Autores.** Dos fueron los principales directores del género: José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. «Son ideológica y estéticamente opuestos», explican las comisarias. «De la Loma era paternalista y odioso. De la Iglesia reivindicaba la leyenda y la transgresividad».

» **Rasgos.** La tróntica de películas que se empujaban en el género: «El cine de la delincuencia de los 80, con sus largas colas ante las oficinas del INEM y los dramáticos titulares de los periódicos, que sirvieron de caldo de cultivo para un aumento espectacular de la delincuencia».

Fotograma de 'Colgado de la Iglesia'.

que gravaron de la marginación. «El Torete, El Vaquilla y pueden entenderse como un «cine de transgresión» por las escenas de sexo y de consumo de drogas».

» **Titulos.** Desde *El último viaje* (1973) a *Tres días de libertad* (1975). Entre ellos, *El pico*, *Perros callejeros*, *Nosajeros* o *Colgado*.

dejar atrás ese cine de barrio de moqueta roja que sirve de pórtico a la muestra, se esconden otras salas en las que el visitante podrá descubrir la historia de tres de los barrios donde nacieron buena parte de los quinquis de los 80 —La Mina, en Barcelona; San Blas, en Madrid; y Otxarkabaga, en Bilbao—, barrios que se entorpecían, son prios y sin medios, para acabar con el chabocismo de los 80 y los 90 pero acudieron convertidos en rateros de donde era muy difícil salir. Y después empujados en rateros de donde era muy difícil salir. Y después empujados en rateros de donde era muy difícil salir. Y después empujados en rateros de donde era muy difícil salir.

Pero en el CCCB también se podrá acceder a *Recreación Macerillo*, una sala «cubierta como lo eran las de aquellos barrios», donde las películas del millón y las primeras películas para niños marciales convivían con una leyenda que narra a rumbos tracarros y a rock español descaudado y las páginas de los cómics se escriben con las firmas de Azagra, Cospe, Max o Gallardo.

Más allá de recordar aquella cultura, que entonces parecía sólo ocio —y del barrio—, también se debe la exposición la historia de aquella delincuencia —a través de los recortes de periódicos de la época— y de la vida entre rejas, en prisiones y rehabilitaciones de El Torete, El Jaro o El Vaquilla y sus compañeros de celda: «mucha la libertad, apertura a la relación que se vivió entre delincuentes, consumo y prensa política», explica la comisaria frontal a la que los sobrevivieron los funcionarios que pertenecían al régimen franquista. «Y, aunque la historia acabara con siempre en muerte, la muestra barcelonesa acaba constatando cómo aquellos quinquis aún siguen vivos».

Sexo, drogas y 'rumba pop'

El CCCB analiza la fascinación por los quinquis de la cultura española de los ochenta

CATALUÑA SERRIA
Barcelona

«Aún hoy, treinta años después, no puedo ir a los mercadillos. Me reconocen y la gente se pone como loca porque mi imagen es la de su ídolo», comenta el actor Bernard Seray delante del póster de *Perros callejeros II* (1979), primera de las películas en que interpretó a El Vaquilla. El de verdad, Juan José Moreno Cuasna, estaba por entonces en la cárcel y, pese a que físicamente eran muy diferentes, el director Juan Antonio de la Loma escogió a Seray, un joven de 21 años gordo y rubio, para interpretar a este delincuente juvenil del barrio de La Mina de Barcelona que se había hecho famoso en los diarios. Vestido con chaquetas de piel de Loewe —«qué quinquis llevaba esto!», comenta— hacia buena pareja con El Torete, éste sí de verdad, conocido en su barrio como El Troneta y llamado Ángel Ferrández. «Su memoria es lo que más me duele viendo la exposición», dice Seray. Querían, recuerda, romper con todo, pero no había reivindicación social en aquellos filmes. «Lo que se buscaba era ganar dinero con películas taquilleras aprovechando los sucesos y el sexo, que estaba en todas partes. De hecho, describieron en el cine erótico».

Aquellas películas de sexo, drogas y mucha rumba (la banda sonora indiscutible fueron Los Changulinos, Los Chichos o Los Grecos, entre otros grupos) se han fijado de un modo indeleble en el imaginario colectivo. Su mito y el contexto social y económico del que salieron es el tema de la exposición *Quinquis de los ochenta. Cine, prensa y calle*, que ayer se inauguró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barce-

Las estrellas eran jóvenes delincuentes como El Vaquilla o El Torete

«Lo que se buscaba era ganar dinero con filmes taquilleros», dice Bernard Seray

lona (CCCB) y el próximo año podrá verse en La Casa Encendida de Madrid. Los cuatro son parte de aquel sistema star system que se fragó al calor de películas como *Perros callejeros II*, *Nosajeros*, *Colgado o El Pico*, cintas que todavía se muestran como algunas de las más taquilleras de la historia reciente del cine español.

Un visitante se detiene ante algunas de las fotos de la exposición.

Talego, talego, qué dolor

JAVIER PÉREZ ANDÚJAR

Reyes de espadas de siete muelles y de espadas automáticas, príncipes de la sílabe y del sílabe, ahora son invocados vuestros espíritus en la misa negra de la cultura. Del Fitzpaldi del Torete, del Vaquilla, del Candela, que en una playa de exposición del río más profanado de Europa, les desenterró a los niños a hacer truenos con un coche robado; del que le dije, que se llevó a una vieja arrastrando por la acera hasta que saltó el bolso... Que se hizo de esta aritmética del buldo, que no se abuchará cuando le agitan a toda leche los cerebros del cero noventa y tres; que hicieron puentes con dos cables para irse a las discotecas de Llo-

ret de Mar, y fumarle por allí unos chibris a la salud del Pelao, talego, talego, qué dolor. Y del July al que le vaciaron la tienda cuando dormía, ¿qué se hizo? Y del kare auto-reverse que hiérron para pillar una postura gorda, ¿qué se hizo? Han vuelto. Han venido de sus bloques del más allá para que los estrales esta vez en el trullo de los museos. Nunca ha habido opción, ni igualdad de oportunidades, qué claro lo visteis, colegas, y una vida que se acaba en las galerías del maco sólo puede volver por otras galerías, aunque sean de arte. La exposición de los quinquis, sus pelis, sus noticias, sus calles, en el CCCB, le devuélvan a Barcelona a través de sus víctimas un paisaje amargo. Los años de

plomo fueron en los barrios años de barro y de chatas en el maletero. El mangá, con sus mudalones de sangre, en el soldado descochado de la guerra de clases. Al mangá le hacen una película con su nombre, pero la protagonista otro porque él está estampado en la tierra. Al mangá le hacen una película en un puñado de películas, como los poetas que mueren jóvenes dejan la suya en un puñado de versos. Y ahora sus películas las pasan, o las comentan, o las estudian en los centros de cultura contemporánea, pero donde habría que pasar esas películas es sobre la tumba de Porcielos.

Javier Pérez Andújar es escritor, autor de *Los príncipes volantes*.

ninguna que un libro. Chaviles aprendidos con sus hermanos delante de la tele, que si día siguiente hacen campaña para colgar las avernadas de Cuero Jiménez. Niños que le piden las pelis al primero que pasa y le dicen que tienen un primo en la cárcel. Chaviles mudos a hostias en las comisarias.

Pero al fin el quinquis es sagrado. Los descampados, el miedo, la noche, el pasado, se sacralizan en los quinquis. El quinquis ha conseguido meter su biografía en un puñado de películas, como los poetas que mueren jóvenes dejan la suya en un puñado de versos. Y ahora sus películas las pasan, o las comentan, o las estudian en los centros de cultura contemporánea, pero donde habría que pasar esas películas es sobre la tumba de Porcielos.

Javier Pérez Andújar es escritor, autor de *Los príncipes volantes*.

«Era un cine de emergencia que reflejaba a tiempo real los problemas del país y de la sociedad», explica Mery Cuasna. «Se buscaban en la prensa sensacionalista que a la vez se retroalimentaba de estas películas, que incluían algunos de las primeras imágenes de sexo entre menores o de consumo de drogas». El tema de la exposición no es tanto la delincuencia «sino cómo se forjaron aquellos mitos en la prensa y en la calle», comenta Amanda Cuasna, que insiste en que la suya es «una mirada generacional», lo que les permite abordar estos personajes desde una distancia

que los que vivieron los hechos no pueden tener. Para el director del CCCB, Josep Bassorenda, estas películas reflejan «los años de plomo de la heroína que devastó a toda una generación» y en cierta manera muestran otro «de-senceno», el barrabajero, hacia una transición que se estaba produciendo en medio de una brutal crisis económica y social. La exposición combina los montajes audiovisuales de algunos de estos filmes con documentación de la época. En el aspecto social destacan apartados dedicados a los polígonos del franquismo (barrio quinquis vertical, que le llaman

abrió) —ejemplificado en los de La Mina en Barcelona, San Blas en Madrid y Otxarkabaga en Bilbao— y a la situación en las cárceles durante la época, con imágenes y explicaciones del mito de la Modelo en 1977. Más lúdica es la sección centrada en los salones recreativos, los nuevos templos del ocio, en los que el público puede volver a jugar a marcialitos o al millón o escuchar canciones como *Soy un perro callejero*. *Heroína* o *Todos los gustos son puros*.

El cómic de la época (con páginas de Gallardo, Max o Martí para El Vibora, Makaki o Star), las revistas (aquel *Interés* de los inicios), el argot de la calle, en parte aún vivo (*perc, chate, nefia...*) o las estrellas mediáticas —El Vaquilla, El Torete, El Jaro—, son otros apartados de esta exposición que incluye garfios al presente. En una pantalla conectada a Internet se muestra como hoy, transformados ya en íconos cool, el mito de los quinquis sobrevive. Ellos no lo consigieron.

EL PAÍS.COM
Multimedia
Video y fotografías de la exposición del CCCB.

La cultura «quinqui» entra al museu

El CCCB fa una dissecció en una exposició del cinema de delinqüència juvenil i infantil que va arrasar als cines de barri

MARIA PALAU / Barcelona
«Un xaval de divuit anys que va entrar a la presó em va dir: 'Vaig cometre el meu primer delictiu després de veure *Perros callejeros*» (*El Viqui*). El cinema quinquí

dels setanta i vuitanta va convertir en herois populars els joves marginals de l'estratègia urbana que dedicaven a l'estribada i als riurells de cotxes, primer per sobreviure i després per pagar-se la dona d'heroina. El

Vaquilla és el més conegut de tots aquests delinqüents juvenils que les pel·lícules de José Antonio de la Loma, Eloy de la Iglesia i Carlos Saura van tractar, però n'hi ha molts altres: *El Proceso*, *El Psicólogo*, *El*

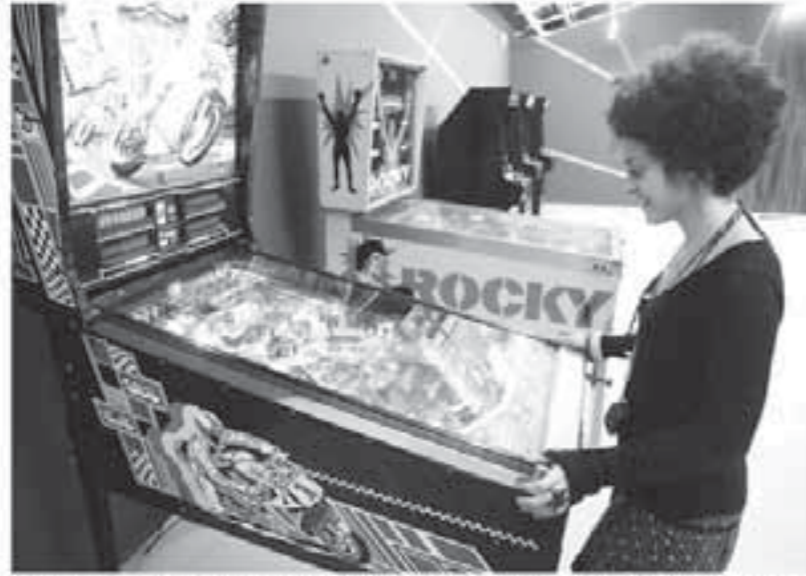
Pedflore, *El Gasolina*, *El Chino*, *El Jaro*, *El Guille*... Una exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fa una dissecció de les icones quinquí, dels seus orígens i dels seus dramàtics finals.

morir als 16 anys d'un tret, i l'actor que l'interpretava, José Luis Mascareño, d'un any sobredotat amb 29 anys) i la seva colla perpetrant tota mena de petits delictes; o una altra coneguda saga, *El Pico*, també de De la Iglesia i amb un fill d'un comandant de la Guàrdia Civil enganxat al heroina. L'exposició del CCCB també explora els verticents d'evanescència dels quinquí, no ja només les drogues, sinó també l'afició pels salons nocturns, anar a les discoteques, els còmics (les revistes *El Víbora* i *Makoki* també van fer detalls ritmats del món quinquí) i la seva música rombera.

La presó, l'heroïna

«Venia una quinze anys quan em van tancar de les vetes de ciutat de l'actual presó de Wad-Ras. Era només nou i pel·lícula però no em donaven un estipendi diari a la tarda, i a vegades fins i tot d'alguna no s'oblidaven» (*Dirigido El Makoki*). Abans de la subhasta i seguint arribada de l'heroïna, els delictes dels quinquí eren de poca violència. Amb el canvi a la presó, ara la fugida -es reafirmaven- per no ja reflectir, sinó amplificar, les històries d'aquests herois urbans. «Quan veia pel·lícules americanes d'acció deixava aquell món i al·lucinat jo ja, i tot i més» (*El Torero*, una de les grans sèries quinquí, altes de l'actor delinqüent Ángel Fernández Franco, mort de sobredotat amb 31 anys).

«Es pot parlar de cinema quinquí com un gènere? És un gènere perquè així el va batejar la gent, malgrat que mai va rebre el reconeixement de l'àmbit acadèmic», subratlla Mery Cueta. El cine quinquí és un gènere que inclou una iconografia de pel·lícules rodades entre els anys 1978 i 1985, entre les quals hi ha grans aquelles que van atreure milions d'espectadors als cines de barri de tot el país: la saga *Perros callejeros* de José Antonio de la Loma, amb *El Torero* escenificant les canallades del seu company *El Viqui*; *Navajeros* d'Eloy de la Iglesia, amb *El Aro* (va

A la mostra hi ha una sala que recrea un saló recreatiu com els que freqüentaven els quinquí dels anys vuitanta. JA. PUGO

A peu de carrer | JUAN VIDAL

Què passa «tio»?...

A la perifèria de les grans ciutats i als barris, la part més fosca i patètica del desenvolupament dels anys 50 i 60 (un desenvolupament que paradoxalment generava tant de progrés com de misèria) va provocar que als anys setanta esclatés una marginalitat juvenil que es movia en el fil de la navalla. La gran majoria no passava més enllà de fumar uns canuts, petits farts i conflictivitat i absenteisme escolar. Però

també hi va haver qui va saltar de robar unes monedes i tabac a la porta d'un institut a atracar un banc. Aquests matèries, saltant, saltant, van sortir rebustats de l'habitació a la sorpresa.

Els escenaris d'aquesta cultura de carrer també van canviar. Dels autos de van, les sales de jocs recreatius, bars i discoteques, on sempre hi havia baralles, es va passar a les cantoneres i a les presons. Els protagonistes d'aquest moment van créixer ràpid. De la gamberrada van arribar aviat al delictiu. No tenien altre camí que créixer tan ràpid a la vida com ho podien fer amb els Sant Lluís que rebaven. Fugien de la misèria, de la policia i

a actors -per reflectir amb un gran llistat de detalls les seves gestes delictives i les seves misèries vitals- i es

un cinema transgressor perquè és el primer cap que filma escenes sexuals subversives i primeríssims

primers plans dels rituals del consum de drogues», diu Mery Cueta. Cinema i premsa de soc-

res -on sortien dia i nit també els peripetres dels quinquí: ara l'atrancament a un banc, ara l'atropel·lament a la presó, ara la fugida -es reafirmaven- per no ja reflectir, sinó amplificar, les històries d'aquests herois urbans. «Quan veia pel·lícules americanes d'acció deixava aquell món i al·lucinat jo ja, i tot i més» (*El Torero*, una de les grans sèries quinquí, altes de l'actor delinqüent Ángel Fernández Franco, mort de sobredotat amb 31 anys).

Un fenómeno de la transición alimentado por el cine y la prensa

Filmografía básica

'Perros callejeros'

«Trilogía de José Antonio de la Loma. El protagonista se llama el Torero, un personaje inspirado en el Vaquilla e interpretado por Ángel Fernández Franco, alias de Tromperilla, delinqüent juvenil que morí en 1991, a los 31 años, víctima del sida.

'Navajeros'

«Su director, Eloy de la Iglesia, es uno de los más importantes del género, al que aporta una mirada muy personal desde su condición de militante comunista, homosexual y cosmólogo. Aquí cuenta la historia del Jaro, muerto a los 16 años. Llevaba en el bolsillo recortes de prensa con sus hazas.

Los quinquis atracan en el CCCB

Una exposición revisa el boom de las películas de delincuencia callejera

TERESA SERRA
Barcelona

En el altar de la heroína, en el barrio obrero de Getafe, hay un gran mural de la Santa Cena. Al fondo, la gran ciudad y, al lado de Jesucristo, como san Juan, el rostro ambiguo de José Luis Mascareño, el protagonista de películas como *Navajeros* o *El Pico*, ambas de Eloy de la Iglesia. En la primera, el actor interpreta al Jaro, delinqüent cuyas fechorías lo convirtieron en estrella por el momento de su éxito, hasta que, con diecisiete años, murió rodeado por un vecino. José Luis Mascareño creció mejor suerte. Tanto como en prisión de Marbella, buscándose la vida con otros chicos del barrio

Pacheco... «Los músicos? Hoy casi todos ellos están muertos. Protagonizaron películas tan caqueras como *Perros callejeros*, *Colgado*, *El pío*, *Jerusalén dragada*... Y si han entrado en la cárcel, sin duda recordarán sus nombres en grandes titulares que hablaban de atracos, evasión de heroina, fugas, rebufo a punta de navaja, persecuciones policíacas, capturas, motines carcelarios... Intentos de rebelión, caídas y, al fin, síndicas muertes. A las comisarias de la maestra, Amanda Cueta y Mery Cueta, ambas de 28 años, el boom (tanta películas entre 1978 y 1985, el período de mayor apogeo) les pilló saltando a la comba y han tenido que recurrir a humorísticas y videoclubs para revisar una filmografía de la que se declaran fans. La saga es una mirada generacional, y por tanto desajustada, a una época, la de los inicios de la

Quinquilogía

EL MIRADOR

Sergi Pàmies

La exposició *Quinquí* dels 80, cinema, premsa i cultura recreativa al context d'un univers popular que téve les seves arrels i medietats descomentades (*El Piquete* a *Callejeros*). Recuperando el terciopelo de los cines de barrio, el hormigón y las estructuras de pesadas uterías, la exposición enlaza una sucesión craxiana de referencias de un momento de crisis que podría emprenderse con la

actual, començant, delinqüent juvenil en soporte cinematogràfic, musical, de còmic i autobiogràfic (se reba de memos el trabajo de literatos locales: Francisco Casavilla y su monumental *Wano* i *Carlitos* Martínez, empujados sentimentales del *chamargo power*).

Ordear el caos en el que se emmanó aquell fenomen, que convertí la marginalitat en filon, no es fàcil. Y es lógico que los que lo vivieron descubren de la propia experiencia. Pero es de agradecer el cambio de actitud de esta realidad, que antes provocaba depresión inquietud.

Música y ocio. Una imagen del montaje del CCCB en el que se evoca el ambiente de los salones recreativos

Los que, de lejos o de cerca, vivieron esos instantes saben que fueron terribles. Fue un tiempo de ritmos, persecuciones, vidas azules, miseria, pallas y ligereza y de sobredosis certificadas en síndicas cárceles e inmortales anatómico-forenses. Murieron así todos: cineastas, grandes y pequeños actores (incluido el Pío), músicos y músicos, y, en el fondo invisible, estancieros, azulejeros de farmacia, agentes de seguridad y jóvenes de extrarradio. De aquel vendaval de sociopatías farmacéuticas y del paisaje en el que se producían habla esta exposición, que reivindica efectivamente la marginalidad y se deslumbra y pulegrosa autoconciencia.

WORLD PRESS PHOTO

EL MUNDO CATALUÑA - 10/11/2009
SECTION CULTURA

Dos de las instantáneas que forman parte de la exposición World Press Photo. / TONI CARRICÀ / EFE

La realidad más cruenta nutre las imágenes de la World Press Photo

La exposición reúne a los ganadores de los Óscar del fotoperiodismo en el CCCB

VANESSA GRAELL / Barcelona
Un policía empuja un arma mientras avanza entre los escombros de una casa. No busca terroristas ni delincuentes. Su misión es asegurarse de que, tras la orden de desalojo, los residentes hayan abandonado su hogar; no habían pagado la hipoteca. Consecuencias de la crisis económica en Estados Unidos. Esta fotografía, tomada por Anthony Suau para la revista Time, ha ganado el primer premio del concurso World Press Photo, los Óscar del fotoperiodismo que otorga la histórica fundación creada en Holanda en 1965. La muestra World Press Photo, un repaso a la actualidad con imágenes realmente cruentas, que cada año

ven dos millones de espectadores en 95 ciudades de todo el globo, aterriza en el CCCB hasta el 13 de diciembre. Si el año pasado recibió más de 35.000 visitantes en poco más de un mes, en 2009 espera repetir el mismo éxito aunque, por primera vez, la exposición sea de pago (4,50 euros). Cosas de la crisis: este año, la fundación Photographic Social Vision no ha encontrado patrocinadores para la exposición. «Sabemos que asumimos un riesgo con la venta de entradas pero como la exposición ya está consolidada, esperamos repetir los mismos números, o incluso superarlos, que los otros años», reconoce Sílvia Omedes, directora de Photographic So-

cial Vision, la fundación sin ánimo de lucro que trae anualmente el World Press Photo a Barcelona. Entre los 62 fotógrafos premiados, sólo hay un nombre español: Pep Bonet, que viajó a Honduras para realizar un reportaje sobre los transexuales que ejercen la prostitución. Sus fotografías muestran una realidad desagradable al acomodado ojo de la clase media occidental. Más desagradables resultan aún los conflictos lejanos, que nadie quiere ver. Pero en World Press Photo son como un derecho a la mandíbula: el hombre que llora desconsolado mientras se aferra al cadáver de su hermano con el telón de fondo de una casa en llamas, fru-

to de un bombardeo en Gori (Georgia); el rostro sin vida de un joven sepultado entre los escombros del terremoto de Beichuan (China) o la matanza indiscriminada en una estación de tren de la India, con muertos en el andén, en medio de charcos de sangre. Pero también hay imágenes amables: el siempre sonriente Obama de campaña (haciendo gimnasia todo trajeado antes de un mitin), paisajes de ensueño en China, las casas de los gitanos ricos de Rumania y Moldavia (una pura hortera de colores pastel, el colmo de lo kitsch); o una modelo a la carrera durante la semana de la moda de Nueva Delhi...

EL PERIÓDICO - 10/11/2009
SECTION CULTURA

Una vuelta al mundo en 199 imágenes

BOCAS GATE • El segundo premio en el apartado de Foto Clásico ha recaído en el reportaje sobre una boda gay en Barcelona publicado en el suplemento DOM de EL PERIÓDICO. **UN CLÁSICO** • Esta imagen de una mujer batarca de evitar el bombardeo por la fuerza de un campo ocupado por agricultores en Marauá (Brasil) es habitual en el World Press Photo.

El CCCB exhibe un fotoperiodismo que cada vez se acerca más al arte

Una exposición reúne en Barcelona las obras de los ganadores del certamen World Press Photo // En las instantáneas premiadas predomina una estética más cinematográfica que documental

SENIA TRAMILLAR
Barcelona.
El éxito se consiguiera en la edición del 2009 del World Press Photo, el primer galardón de fotografía de prensa que se celebra en el mundo. No sólo por la imagen ganadora, que muestra a un policía observando un registro en una vivienda embargada de Cleveland (Estados Unidos), sino porque, aun la creciente dificultad para publicar en diarios y revistas, los fotoperiodistas acuden cada vez más a internet, a las galerías y a los museos para exhibir su trabajo. Y no sólo así. Por primera vez en cinco años, la entidad Photographic Social Vision que organiza la exposición World Press Photo en Barcelona, ha tenido que recurrir a cobrar entrada (4,50 euros) ante la imposibilidad de hallar patrocinador para esta iniciativa que cada año es una de las más exitosas. Desde mañana hasta el 13 de diciembre, el CCCB exhibe las 199 imágenes ganadoras del concurso, al que han concurrido en diez categorías distintas 5.500 fotógrafos que han presentado 100.000 instantáneas tomadas o publicadas en el 2008. Aunque la inmensa mayoría de las imágenes son en color, el gran premio ha recaído en la serie en blanco y negro de Anthony Suau sobre la crisis hipotecaria en EEUU. «La gente la ama o la odia, porque puede ser tan impactante como, incluso más, que las imágenes del fotoperiodismo que aparecen en esta nueva edición del World Press Photo. Este año está presente

PRIMER PREMIO • Un policía efectúa un registro en una vivienda embargada en Cleveland (Ohio) en busca de posibles ocupantes ilegales.

Previamente, la estética más cinematográfica le incluyó pósticoma que documenta el momento de las imágenes del fotoperiodismo que aparecen en esta nueva edición del World Press Photo. Este año está presente

en varias series bellas sobre el conflicto en Georgia y también en el primer foto de Pep Bonet sobre los transexuales del sexo transsexual en Honduras (segundo premio en la categoría de retrato).

También han sustentado los reportajes sobre la crisis media blanca occidental en el momento de los clásicos sobre la revista del tercer mundo. Destacan las fotos de una madre soltera de EEUU con siete hijos fi-

naladas por uno de los pocos sujetos premiados, Brenda Ann Kennedy. Las 19.000 imágenes ganadoras de los 54 años de historia del World Press Photo están disponibles en la web www.worldpressphoto.org.

L'imatge guanyadora de World Press Photo 2009, d'Anthony Suau: un detectiu de policia escorcollant una casa abandonada.

World Press Photo, la fotografia més impactant

Exposició. World Press Photo és una organització que cada any premia les millors imatges fotogràfiques enviades a un concurs d'abast mundial. I cada any es fa una exposició que ara arriba a Barcelona.

World Press Photo és un dels projectes de divulgació fotogràfica més complets, ambicions i globals que existeixen. Es tracta d'una plataforma pensada per premiar, i més tard mostrar a tot el món, alguns dels treballs fotogràfics —en especial els que tenen a veure amb el fotoperiodisme— més impactants que s'han dut a terme al llarg de tot un any, en qualsevol part del planeta. Fotògrafs n'hi ha milers, i fets interessants al món, a cada moment, encara més. Però el miracle és quan l'ull d'un fotògraf es creua amb l'increïble veritat i aquesta queda atrapada a la càmera.

World Press Photo celebra això, precisament. Cada any convoca un concurs, amb base a Amsterdam, i les millors imatges del fotoperiodisme de la temporada entren a concurs. El jurat de World Press Photo fa la seva tria, el seu rànquing al mes d'abril, i amb les millors imatges es comença a donar

forma a una exposició itinerant que, al llarg de l'any (fins al següent mes de març, poques setmanes abans que es faci un nou premi), passa per més de cent ciutats de tot el planeta —fins a un total de 45 països, que hauran de ser més encara en el futur—. Ara, aquests dies, és quan li toca el torn a Bar-

El primer premi de World Press Photo 2009 mostra un detectiu de policia escorcollant una casa apuntant amb la seva arma de foc

celona. Les imatges més espectaculars, els fets que no creies que fossin possibles els podreu veure a prop i de prop, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fins el dia 13 de desembre.

La primera característica important que vol acentuar World Press Photo és que a cada exposició, i

per tant a cada selecció de material, s'ha de mostrar al públic no només el millor fotoperiodisme, sinó també el més creatiu. Allò que es pretén, a més d'interpretar el món amb la plasmació en imatge de fets, és encomanar el veïu de la professió periodística als fotògrafs del futur i, per suposat, també en-

grecsar als professionals en acció: només amb el treball excel·lent dels companys de feina es pot activar el sentit de la competència.

Un cop aconseguit això, el que busca World Press Photo a continuació és atreure un públic extens, creixent, al qual li vingui de gust passejar al costat de parets furtives

de les imatges més espectaculars del món modern —i, de pas, fer una mica de memòria de com va ser l'any passat—.

L'exposició World Press Photo ja és a Barcelona i ocuparà els espais del CCCB durant tres setmanes. Són moltes les fotografies premiades, ja que el concurs es divideix en diverses categories, però n'hi ha una que sobresurt sobre la resta: la que va fer Anthony Suau per la revista *Time* i que mostra al detectiu Robert Kide, de l'oficina del sheriff de Cuyahoga (Cleveland, Ohio), escorcollant una casa i assegurant-se que l'espai està lliure de cap amenaça hostil —i d'aquí que estigui apuntant a l'interior d'una cambra amb la seva arma de foc—.

Però no és l'única foto que paga la pena. Entre les millors hi trobem el rescat d'un supervivent de l'enstranyament d'un edifici a Beichuan (Xina) després d'un fort terratrèmol, feta per Chen Qinggang i publicada al *Hongzhou Daily*, o la imatge esfermida d'un home que s'arrossega entre les dues tanques de filferro punxegut a la frontera entre Zimbabwe i Sud-Àfrica, imatge captada per la càmera de Henk Kruger pel diari *Cape Times*.

Són gairebé 70 imatges en total, dividides en diferents categories com «esport», «natura», «art i entreteniment», «estrats», «afers contemporanis», «gent» i «notícies», i que van des de la crueltat sense control a la tendresa del millor dels fets quotidians. Es miri com es miri —i sempre s'ha de mirar amb atenció i perplexitat—, World Press Photo és una festa per a la vista.

Comunicació elaborada per l'Ajuntament de Barcelona.

Dreta i dreta y de arriba abajo: **Silvia Omedes.** Fotografías de la serie de Anthony Suau ganadoras del World Press Photo del año. **Orfanato en Camboya** visto por Antonio Garcia. Participante en uno de los talleres de fotografía que PSV realiza entre grupos con riesgo de exclusión social, como ancianos o enfermos de Alzheimer.

La fotografia que despierta conciencias

Al frente de la fundación Photographic Social Vision, **Silvia Omedes defiende el fotoperiodismo** como instrumento de sensibilización y ha traído a España las impactantes imágenes del concurso World Press Photo.

Si estuviéramos viendo la vida de Silvia Omedes en una película, el filme arrancaría con una niña rubia, dueña de una ávida mirada que sólo parece tomarse un descanso cuando vaga por las hojas de un libro de Tintín. «A falta de patronas femeninas, él se convirtió en mi héroe porque viajaba por todo el mundo documentando lo que veía». En la siguiente toma, la protagonista aparecería sentada en la falda de su madre. La trama escena se zafaría del cliché, introduciendo un elemento inesperado: una cámara Nikon FM. La madre le revelaría a la hija el funcionamiento de aquel artilugio y, en ese momento, Silvia atravesaría el espejo de Alicia para descubrir que su lugar se encontraba al otro lado del objetivo. «Pensé que ya me había hecho mayor, porque mi madre me había revelado el secreto de la magia de sus fotos y confiaba en mí». La pequeña escogió su arma en aquel momento, aunque no iba a ser ella la que disparara. Desde su puesto actual en la presidencia de Photographic Social Vision (PSV) su cometido es «difundir el fotoperiodismo y utilizar la fotografía como instrumento de sensibilización». Antes, el fotógrafo concienciado que denunciaba las injusticias a través de su objetivo, encontraba un hueco en la prensa diaria, las revistas o los dominicales. «Pero actualmente las historias que hablan del estado del mundo no interesan a los medios de comunicación, que se han convertido en grandes corporaciones empresariales que priman el entretenimiento. Vende más la historia de un famoso de Hollywood que el genocidio de Ruanda o un partido de fútbol que lo que ocurre en Haití», denuncia Omedes, que añade que esta tendencia empezó con la progresiva eliminación de las corresponsalías en el extranjero.

«Ahora, los medios ya no poseen ojos que vigilan, y alquilan la mirada a las agencias, que al tener que nutrir a diarios de diferente ideología optan por la neutralidad aséptica, sin punto de vista ni contexto». Sin embargo, Silvia no milita en la fila de las agencias que plañen la muerte del fotoperiodismo. «Mientras haya gente que quiera explicar estas historias, encontraremos formas alternativas de que lleguen al público». Y ahí entra en acción Photographic Social Vision, creada e integrada por un equipo mayoritariamente femenino. «A largo plazo, estos proyectos son caros y fundaciones como esta nos ayudan con la búsqueda de patrocinadores y a difundirlos», explica el fotoperiodista Miquel Dewever, que ha colaborado con PSV en dos trabajos sobre las injusticias que ha padecido el pueblo maya. Otra fotógrafa, Lorena Ros, consiguió mayor difusión de sus fotografías sobre los abusos sexuales en la infancia gracias a la fundación. «PSV apoya a los fotógrafos dándoles la oportunidad de que sus proyectos se difundan a través de vías alternativas a las que ofrecen los medios de comunicación. No es una agencia, sino una plataforma que ayuda a desarrollar un proyecto en profundidad y a que este tenga una salida en otros entornos». Precisamente, Lorena Ros, que cuenta con tres premios World Press Photo, sugirió la posibilidad de que PSV trajera a España la célebre muestra que la había galardonado. Dicho y hecho, a partir de 2005, la fundación consiguió que los ciudadanos de Barcelona pudieran disfrutar gratuitamente del World Press Photo. En el 2007 llevó también la mejor fotografía del mundo al aeropuerto de Barajas, para acercarla a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la crisis también ha golpeado a este sector. El año

« Los medios priman el entretenimiento. Vende más un partido de fútbol que lo que ocurre en Haití. »

FOTOGRAFÍA: ANTHONY SUAU

CinemaLaCrònica

En aquest món

Andreu Gomis

Barcelona

El director català Jaume Rosales no podia amagar ahir la perpleicitat que li havia causat la visió del curtmetratge del xinès Wang Bing *Val felix*. Moments abans havíem vist el que el director de *La soledad* havia fet per al cicle *Cinergies* del CCCB, *T4-Barajas Puerta J50*, però la potència de les imatges de Wang i de l'indret que descriu amb una càmera que sembla sorgida del no-res havien convertit en rebriques les de Rosales. Sembla mentida, deia aquest, que visquem en el mateix món. El del barcelonès, occidental, ple de confort, llampant, i amb gent que habita un mateix espai però que no es dirigeix la paraula. Fins i tot n'hi ha que parlen sols. El de Shaanxi, oriental, pobre i desnodrit, ocre, i amb persones que lluiten per sobreviure en un medi hostil. Els uns estan asseguts tot esperant agafar un avió a l'aeroport de Madrid. Els altres no paren ni un moment, ara descarregant farcells d'arròs que faran servir com a menjar, ara cuinant el menjar per les bèsties.

Rosales i Wang van tancar ahir *Cinergies* amb nota alta. El CCCB s'havia proposat aplegar un director català i un de fora per demostrar que, en això del cine -i en la literatura i en qualsevol art-, els criteris territorials són més aviat estúpids. Albert Serra va triar l'argentí Lisandro Alonso, Isaki Lacuesta, la japonesa Naomi Kawase. I Rosales s'ha decantat pel seu "amic" Wang. Per què? Perquè, segons el director català, "més enllà de diferents solucions estètiques, ens mouen preocupacions molt semblants: captar la nostra realitat, la cultura del nostre temps, a través del cinema". Rosales, no obstant, després de veure *Val felix* havia de constatar que les realitats que els ha tocat de viure són molt diferents.

Cinergies (Jaume Rosales i Wang Bing). CCCB, 2 de juny

M.A. TORRES

"El director està molt condicionat per l'entorn on viu i les seves vivències; cada film és un examen"

Si Rosales passeja la càmera per una sala d'espera, amb dones que es pinten els ulls, una sala de fumadors atapeïda i muda, i un home i una dona que s'entretenen amb una demostració de la consola *Wii Sports*, i no sent cap paraula, Wang porta a terme un viatge a la perifèria de la Xina, cap a un llogarret situat a 3.000 metres d'altura a la frontera amb Vietnam. El director diu que no tot va ser "espontani" i que no hi ha subtítol perquè ell tampoc no entenia el que deia la gent. "No selecciono ni personatges ni paisatges", afirma Wang.

El xinès diu que ara és molt interessant fer pel·lícules al seu país perquè la societat està canviant molt. I això el preocupa, perquè creu que el cinema ha de reflectir aquestes transformacions. "El di-

rector de cine està molt condicionat per l'entorn on viu i les seves vivències: cada pel·lícula suposa un examen", afegeix Wang. Una frase que Rosales subscriu sense pronunciar-la. Però, ja la gent li interessa la realitat, veure en una pantalla les misèries de cada dia? Els italians, amb *Gomorra* i *Il divo*, han demostrat que sí. Els francesos, amb *La classe*, també. ¿A Catalunya? No ho sabem. L'entapament de Hollywood mou més diners i sembla que hem oblidat que el cinema és un art. O encara tindrà raó Kundera quan diu que no, que després de la mort de Fellini no hi ha res, que s'ha perdut la imaginació. Rosales i Wang van demostrar ahir, amb curts de deu minuts, que tenim un món per explorar. Un món que és el mateix i que viu dels extrems. ■

Cine e intercambio de miradas

Un director chino y otro catalán cuentan mundos opuestos

J. M. MARTÍ FONT
Barcelona

A menudo, los relatos interculturales, las referencias cruzadas, tienen como objetivo mostrar cuánto se asemejan las culturas y lo fácil que resulta el mestizaje. Ayer, sin embargo, en el Centro de Cultura Contemporánea (CCCB), el director de cine chino Wang Bing y el barcelonés Jaume Rosales constataron su diferencia, pero expresaron el deseo de intercambiar sus miradas.

Wang y Rosales forman la segunda entrega del ciclo *Cinergies*, comisariado por Joana Hurtado, que pone en contacto y relaciona a cineastas catalanes con otros de culturas distantes para que a lo largo de varios meses reflexionen sobre su trabajo y lo plasmen en imágenes.

El director chino, nacido en Shaanxi en 1967, representa una generación de cineastas que ha empezado a funcionar al margen del sistema de producción tradicional, que es consciente de que la sociedad china "reclama sus derechos" y que el cine "debe reflejar los cambios". Su filmografía incluye obras como *Tie Xi Qu* (*Al oeste de las vías*), un documental de casi nueve horas; el premiado en Cannes *He Fengming* y *L'argent du charbon* (*El dinero del carbón*), y la videoinstalación *Caiyou riji* (*Petróleo crudo*), de 2008.

Rosales, por su parte, nacido en Barcelona en 1970, es también un caso atípico del cine español, con una filmografía que va desde la multipremiada *Las horas del día* (2003) a la polémica *Tiro en la cabeza* (2008).

Bing, según Joana Hurtado, retrata a personajes "que se pierden en los meandros de la historia, en el laberíntico recuerdo de un pasado que se repite", mien-

Wang Bing y Jaume Rosales, ayer, en el CCCB. / EFE

tras que Rosales describe "una sociedad tomada en una imagen plana y frontal, que aísla y asfixia a los personajes".

El corto presentado ayer por Rosales, *T4-Barajas Puerta J50*, recoge lo que sucede un día cualquiera en el aeropuerto madrileño. Una cámara *voyeur* filma las idas y venidas de los pasajeros frente a una puerta de embarque mientras el sonido capta trozos de conversaciones y ruidos de fondo. El de Wang, *Xi Yang Tang* (*Valle feliz*) documenta la extre-

ma pobreza de la provincia de Yunna, a 3.000 metros de altura, al margen del boom económico.

"Mientras yo retrato un mundo del confort material, en el que la comunicación es muy banal, Wang nos cuenta una historia de supervivencia", certifica Rosales, que envidia el "grado de escritura cero" del cineasta chino. Éste, por su parte, considera que las películas de Rosales "son muy personales". Y añade: "Es precisamente lo que yo tengo que aprender a hacer".

GANDULES

EL PUNT - 01/08/2009
SECTION BARCELONA

Gandules musicals al CCCB

El cicle explora, en dotze projeccions gratuïtes, les relacions entre el cinema i la música

● La vuitena edició del cicle Gandules comença el dilluns al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb la mirada fixada en les relacions entre el cinema i la música. Les

RAÏL MARGI / Barcelona

dotze projeccions gratuïtes previstes durant l'agost exploraran aquest vincle, a propòsit també de l'exposició *El segle del jazz*, que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Es podran veure films com ara *Honkytonk Man* (1982), de Clint

Eastwood, i *Let's get lost* (1988), de Bruce Weber, entre d'altres. Una de les novetats és la possibilitat que els espectadors s'endossin, en la sessió preinaugural de dilluns, en el rodatge d'un film, amb el cineasta Nicolas Klotz.

Per als que no marxen de vacances a l'agost, la música i el cinema es donen la mà en aquesta nova convocatòria de Gandules al CCCB, que començarà la setmana que ve amb *Honkytonk Man* (1982), de Clint Eastwood. *Shadows* (1959), de John Cassavetes, i *Tout est pardonné* (2007), de Mia Hansen-Løve, una de les estrenes d'aquesta edició. Seran un total de dotze llargmetratges i tretze curts que s'emmarquen en el concepte *playing cinema*, és a dir, de com el cinema adapta i interpreta la música en els seus propis registres. Hi haurà una mica de tot: clàssics i estrenes, documentals i videoclips, en una programació oberta, no limitada per l'ortodòxia cinematogràfica del segle XX, segons proclamen els organitzadors. És

El cicle de cinema a la fresca torna durant l'agost al Pati de les Dones del centre. / CCCB

un moment de canvi artístic, i això es reflecteix també en el cinema. Per segon any consecutiu, el CCCB ha produït també quatre curtmetratges, una aportació pròpia als nous for-

mais, amb creacions d'Elva Randolph, Sergi Dies, Ana de Pfaff i Núria Esquerda. Altres estrenes d'enguany són *Tulpán* (2008), de Sergei Dvortsevov, i *Project Grizzly*

(1996), de Peter Lynch. Hi haurà també un vincle directe amb l'exposició *El segle del jazz*, inaugurada fa uns dies al CCCB, amb pel·lícules com ara *Thelonious Monk: Straight, no*

Chaser (1989), de Charlotte Zwerin, o *Down by law* (1986), de Jim Jarmusch. Altres títols destacats són *Changking Express* (1994), de Wong Kar-wai, i *The conversation* (1974), de Francis Ford Coppola.

La preinauguració, aquest dilluns a les vuit del vespre, permetrà viure des de dins el rodatge d'un film, amb la presència del cineasta Nicolas Klotz (director de *La qüestió humana*). Junt amb la guionista Elisabeth Perceval, assajarà en directe amb els seus actors i compartirà el procés amb els espectadors.

Les sessions, gratuïtes, seran tots els dimarts, dimecres i dijous del mes d'agost, a les 22 h. No es poden fer reserves i es recomana arribar aviat, ja que l'aforament és limitat a unes 650 persones.

EL PERIÓDICO - 03/08/2009
SECTION VERANO

LA PROPUESTA

Hamacas bajo la luna

El CCCB programa un ciclo de cine festivo, de calidad y al aire libre todo agosto

SPECTRA BUNAL

També en una de les coses humanes que cada agost inspira el Centre de Cultura Contemporània (CCCB) és el Pati de les Dones, un espai d'activitats. En aquesta ocasió, el CCCB programa una sèrie d'activitats. En una gran sala, cinema i música al aire lliure i el ambient festiu que acompanya a estas sessions garanteixen la entesa amb la que el públic arriba a veure pel·lícules de autor que no trobaria en la mitjà de abast si les programés una sala convencional.

Gandules '09 proposa enguany a la música, música i profunda reflexió que són la experimentació cinematogràfica amb la creació musical. Gonzalo de Lucas, professor de Cinè i Literatura en la Universitat Pompeu Fabra, és un dels programes de esta singular retrospectiva a la que s'anomena *Playing Cinema*. El segon, una sessió de pel·lícules, transforma la recepció de les relacions, argumenta De Lucas, que restitueix la sensació de cine en directe. «Proposem un viatge sensorial tant a cine que toca, interpreta i juga amb altres i diversos audiovisuals».

EL MATEIXO MATEIXO / Les pel·lícules elegides responen a una gran diversitat de gèneres i generos, ambiciades amb una certa història argumental i en la intenció de no deixar indiferent al espectador. La primera sessió, prevista per a maig, té el acte inaugural de esta nit, recupera una de les films més conegudes de Clint Eastwood, *Quel és el més personal*. *Honkytonk Man* és una nit que empenye en un cantant de country, enfront de la música,

El públic assiste lumbado a la projecció de pel·lícules en el Pati de les Dones, del Centre de Cultura Contemporània.

Gandules'09 convoca 12 sesiones nocturnas y gratuitas de películas en las que la música adquiere protagonismo

para actuar en el programa radiofónico Grand Ole Opry. Eastwood brinda esta promoción al que le abre la su última oportunidad de alcanzar la fama. En ese período representativo, le acompaña en rol principal, papel que ocupó Kyle Eastwood, hijo del director, cuando tenía 14 años. Esta experiencia fue determinante para Kyle, que es autor de las bandas sonoras de *Men of War*, *Millions Dollar Baby* y *Curse of the Hatfield*.

A propósito de la exposición *El segle del jazz*, que exhibe el CCCB, Gandules '09 projectará dos de las pel·

lículas más emblemáticas de este género musical: *Let's get lost*, homenaje de Bruce Weber al gran Charlie Parker, líder del *Thelonious Monk*; *Straight no chaser*, de Charlotte Zwerin, que contó con la producción de Eastwood (20).

Destaca también *Changking Express*, de Wong Kar-wai (12). Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmusch, cineasta favorito de Carabini, (16) y *La conversación*, de Francis Ford Coppola (27).

••• Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, Montalegre, 5. Martes, miércoles y jueves, 22.00 horas.

HIPNOTIK

EL PAIS CATALUÑA QUADERN - 10/09/2009
SECTION SUPLEMENTO

Una jove balla hip hop en un concert celebrat a Barcelona. (Foto: J. C. G. / G. P. / G. P.)

Més moda que rima

El festival Hipnotik celebra els 25 anys del hip hop a Espanya, on més que l'estil musical el que ha triomfat ha estat la seva estètica juvenil

EL PASADIS

A partir de demà mateix, el festival Hipnotik celebra els 25 anys del hip hop a Espanya, país que, tot i que amb un cert retard, també en va deixar soltar per la petició de la paraula rimada. Des d'alabores, i amb una popularització molt passada, a aquest estil musical li ha overregat el matèria que a la resta, i ha passat de ser l'alternativa a l'establert a convertir-se en una altra música més de consens.

Aquesta afirmació no s'ha d'entendre com una crítica o una censura a un hipòctic adreçament del hip hop, sinó com una mera constatació que el caràcter transcodent, artístic i revolucionari d'aquest estil de música ha estat la norma part de la història. És normal que tant perquè l'habilitat en qualsevol disciplina artística és que els estils nous per entrar en procediments i acobats formant part de la història al costat d'aquells als quals es volia donar carpetada. Als Estats Units, pàtria natal del hip hop, només cal veure quins artistes venen més per entendre que la nova anticonformista musical porta pantalons capgats. I des del que és difícil plantejar revolucions.

A Espanya les coses han anat més lentas, tant que encara avui no hi ha cap superestrella. En virtut que la crisi de la indústria musical i la fragmentació del mercat han fet difícil, però també ha de dir que els artistes populars del hip hop no han ironscondit les seves fronteres. Freqüent, a més, semblaria que al nostre país l'únic que realment ha triomfat del hip hop és l'estètica. La publicitat, que en general s'averça a quasi tots els mitjans, ja estava rimant les seves frases comercials als noranta, i des de fa bastants anys l'únic que encara no ha portat capta la hip hopera són els mitjans. Les desmarcades, els xandalls

'de marca', les sabatilles d'import i en general la tota que sembla concebuda per barrejar un nivell d'estilisme fa molt de temps que s'han instal·lat entre nosaltres. I amb més força que la pròpia música de la que es distingim com a empenya estètica.

Un altre aspecte en què el hip hop s'ha diferenciat és en el pla musical, on carismàticament no ha triomfat massivament per si mateix, almenys a Espanya, però sí barrejat amb altres estils. De fet, el hip hop ha estat reconegut com

a música tribal que el pop i el rock l'han lliurat part del seu llegat. Des de The Clash a Madonna, de Ojos de Brujo a Miguel Bosé, una multitud d'artistes han fascinat el hip hop amb els seus respectius estils matèria. Durant molt de temps, i els més despitats encara avui, s'ha considerat que acudir al hip hop desota una modernitat que en realitat mostra fonamentalment extranyament i desitjos de posar-se al dia a l'encalç d'un mercat europeu. Aquí sí que ha triomfat el hip hop, en la

seua qualitat d'acompanyant que busca un punt amb les noves generacions en entrar dins d'uns discurs més "contemporani".
I són precisament les seves generacions les que han convertit el hip hop en la seva música: és l'estil dominant en els gustos dels joves que ne arriben als 18 anys. I potser per això, el hip hop a Espanya no s'ha després d'aquella avaricia juvenil que reflectia un món bastant més adult. Així com als Estats Units hi ha artistes que després de més

Hipnòtics, combats i concerts

► **Concerts.** Els principals es concentraran a l'escenari situat al Mercat de les Flors. Divendres actuaran Totem i Shotz i Rapsakke, entre d'altres, i dissabte ve el plat fort amb CPV, Nach i Falsolera. Al pati de les dones del CCCB també hi haurà concert dissabte i diumenge amb la presència d'Herminia Hermillosa, Trencat o LLFAC.

► **Combats.** És un dels punts forts del festival. N'hi haurà dissabte i diumenge al CCCB de breuilles i al Mercat de les Flors de MC, és a dir, de rictadors.

► **Conferències.** Gabriela Bert, escriptora i filòloga argentina, presentarà el seu nou llibre sobre els pioners del graffiti a Espanya. Al CCCB.

www.hipnotikfestival.com

de 30 anys de hip hop tenen com a referència als adults, a Espanya el hip hop segueix parlant principalment d'un univers juvenil.

També queda pendent d'adaptació als idiomes autonòmics. A Catalunya el panorama avui encara és desolador, amb molt pocs artistes que es pugui prendre seriosament. La raó de més pes que se sol engrair de que el català no té un argot prou potent per expressar la bel·ligràcia dels seus compositors. Signa quin en sigui el motiu, el català s'ha d'incorporar al discurs del hip hop per simple i naturalment.

En resum, el hip hop ha succeït un cert gens inextinguible, però no ha arribat a instal·lar-se com una música capaç d'atènyer el gran mercat i ha perdut en la transició aquest seu endogonisme i alienació que va marcar el seu inici a Espanya.

INFLUENCERS

AVUI - 03/02/2009
SECTION CULTURA

Barcelona acull a partir de dijous la cinquena edició del festival dedicat a les noves cultures populars, amb un marcat component de crítica social i política

Activisme artístic

Ada Castells
BARCELONA

Si no us espanten els termes *Influencers* i *low cost*, *festivisme* i *temològic*, subcultures alternatives, mularies espontànies de l'apert i altres jocs lingüístics similars, dijous el CCCB anul·la el festival que esperaven: *The Influencers*.

Dal·len explica el seu director, Dries Bruadín, en aquesta ocasió s'han doblat els artistes que trobaran "en la tergiversació de símbols de la cultura de masses" i s'ha triat els qui creen una cultura popular independent de l'establert. El motiu és que "la cultura alternativa s'ha transformat en una nova cultura popular". No val a badar perquè "hi estem assistint en temps real", és a dir, està passant ara.

Per no perdre el temps, doncs, a partir de dijous desfilaran per Barcelona vestits projectes diferents d'aquesta nova cultura. La seva intervenció es poden consultar a www.theinfluencers.org.

Els *Survival Research Laboratories*, un col·lectiu fundat el 1971 per Mark Paulin, són pioners en l'ús de les màquines pesants i robots per fer accions de crítica social. A Barcelona tenen previst explicar-s'hi dissabte a les 20.30.

De Tolúcia arriben Ziohoren, coneguts per haver introduït la imatge de l'explosió d'una bomba atòmica enmig d'una premissa del temps televisiu. La seva intervenció es va comportar

la possibilitat d'anar a parar a la presó tres anys per haver generat pànic. Al final el jutge els va absoldre perquè va considerar que allò havia estat "entretinentment públic". La seva intervenció al festival serà dissabte a les set de la tarda.

Situacions inèdites

The Influencers també donarà la benvinguda a dos components dels *Improv Everywhere*, un col·lectiu de Nova York creat fa set anys per Charlie Todd amb el lema *Provocat situacions*. Una de les situacions més cèlebres que han provocat és que 200 homes amb el tors nu entrenen en una gran magatzoms alhora i es comportessin com si res. Per a Barcelona tenen previst una altra intervenció, dijous a les 20.30. Al YouTube hi ha vídeos seus perquè ens fem una idea de com les gasten.

Qui ja és a Barcelona treballant és Blu, un dels pioners de l'art de carrer. Està preparant una peça espectacular, però preferix no revelar la seva obra fins dijous a les set, hora en què comença el festival. Blu no vol que els primers a veure la seva obra siguin periodistes, sí.

Artefacte creat per Blumark per disparar. (Foto: The Influencers)

Grffiti de Blu a Buenos Aires; l'artista ja està treballant aquests dies a Barcelona. (Foto: The Influencers)

tal com ja està passant, la gent del barri on fa el graffiti. No tot, però, gira entorn de les arts visuals. També vindran dos escriptors de Wu Ming, un col·lectiu d'escriptors que crea i recollabora història es oblidada.

Una altra prioritat serà la presència de Swann, cofundador de *The Miss Rockaway Artsade*, una expedició de pintors lites amb material reciclats que van anar pel Mississipi. Després es va fer una acció similar pel Hudson. El que és crear espais on viure separats del corrent establert. Ho explicarà dissabte

a les dos de la nit en la cloenda de la trobada. En tot aquest sentit no hi podia faltar un heroi. Vindrà Julia von Barck amb el seu projecte *Image/Signator*, que consisteix a pe-

jectar imatges invisibles a ull nu, però que apareixen quan es revelen les fotografies. Per exemple, en el viatge d'Obama a Berlín va colar un santicris a la tarima des d'on parlava. Intervindrà divendres a les set.

I un altre alemany, Wolfgang Staible, completa la tria. És una de les persones més connectades amb l'activisme artístic. Ell va crear *Thing.net*, la xarxa d'internet per haver estat crítica amb una fuga de gas tòxic a l'Índia. Staible està segur que internet s'ha ideat "per fer el món més segur per a les corporacions i el comerç online". Ho comentarà divendres a les 21.15h. ■

Els Wu Ming no signen els seus llibres i rebutgen la creació d'estrelles de la literatura

INN MOTION

EL PERIÓDICO - 01/07/2009
SECTION CULTURA

Teatro para la libertad

La muestra de 'performance' y artes visuales InnMotion se pregunta para qué sirven los artistas y halla la respuesta en una obra del grupo bielorruso Belarus Free Theater

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

¿Para qué sirven los artistas? Es la pregunta que muchos tienen en la punta de la lengua y que pocos se atreven a formular. Dentro de la programación del festival Grec, la bienal de performance y artes visuales InnMotion ha elegido este título para la edición que hoy empieza en el CCCB y se ha ido a buscar la respuesta a 2.335 kilómetros de Barcelona, a Minsk (Bielorrusia). De allí son los miembros de la compañía de teatro Belarus Free Theater, que a menudo han terminado entre rejas por denunciar el régimen del presidente Alexander Lukashenko, también conocido como el último dictador de Europa.

«Nos mandaron el material de sus espectáculos camuflado en carátulas de cedés de música clásica -explica Simona Levi, directora de Conservas, el proyecto de agitación cultural que dirige InnMotion-. La difícil hablar con ellos, porque sus comunicaciones están intervenidas y trabajan en condiciones de semi clandestinidad».

Aunque han viajado a varios países europeos y han recibido el apoyo de dramaturgos como Tom Stoppard y el fallecido Harold Pinter, en Bielorrusia el grupo se ve obligado a actuar en viviendas privadas, edificios abandonados o en medio del bosque. Las funciones se anuncian por sms o por correo electrónico apenas unas horas antes, para evitar que arresten a los actores

►► La compañía ► Ensayo en uno de los espacios clandestinos de Minsk donde opera Belarus Free Theater.

«Nos mandaron el material de sus espectáculos camuflado en cedés de música clásica»

y al público, como ha ocurrido en más de una ocasión. «Para ellos, salir furta y ser conocidos es un salvataje para que no les hagan desaparecer», añade Simona.

En Barcelona ofrecerán el monólogo *Generalium Inimicis*, un término acuñado por la oposición a partir de una manifestación contra Lukashenko en el 2005. La obra se representará a partir de hoy y hasta el sábado en cuatro fragmentos distintos de 20 minutos (CCCB, 21.30 horas).

«Hay una crisis dentro de la profesión de las artes escénicas -opina

Simona-. Los artistas han dejado de ponerse en cuestión y repiten un patrón de falsa radicalidad. No están renovando ni las formas ni el contenido. No hay más que ver cuánta gente hace espectáculos sobre el hecho de que no tiene nada que decir». El programa de InnMotion también ofrece el estreno del primer montaje teatral de Julio Wollovitz (codirector de filme *Smoking Essen*), performances, instalaciones, proyecciones y un taller de experimentos prácticos para sacar provecho de la crisis. ■

EL PAIS EDICIÓN CATALUÑA - 04/07/2009
SECTION CULTURA

GREC 2009 Inn Motion

Frente a la ruina, imaginación

BELÉN GINART
Barcelona

Las imágenes proyectadas en la pantalla no superan la categoría de anodinas. Pero la voz en off no puede ser más sensual. Con una cadencia que sería oportuna para promocionar una página de contactos, la chica va desgranando las situaciones a las que cualquier hijo de vecino puede verse abocado en los tiempos actuales. Y en idéntico tono enumera las acciones al alcance del afectado. Por ejemplo, dejar de pagar la deuda con el banco. Hacerlo no le convierte en un delincuente, asegura. Es sólo un incumplimiento de contrato, recogido en el código civil. Sin demasiada convicción sobre la validez de la propuesta, varias decenas de personas siguen las evoluciones del vídeo, una de las numerosas estrategias artísticas contra la crisis reunidas en la quinta edición del festival Inn Motion, que se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) hasta hoy, en el marco del Grec.

«Es un día histórico. Por primera vez la gente tendrá acceso a la lista de canciones protegidas por los derechos de autor de la SGAE». Simona Levi, directora de Inn Motion e infatigable activista en la defensa de la gratuidad de la cultura, saludaba el miércoles la inauguración del festival con palabras entusiastas. El motivo: la presentación pública de un software creado por el colectivo Derivart, que permite al usuario conocer qué canciones están libres de derechos. «La SGAE siempre se ha negado a publicar sus listas», aseguraba Levi, que junto con su equipo de cola-

Imagen de la performance de Natural Theatre Company en el festival Inn Motion. / CARMEN SECANELLA

Parece que Inn Motion se ha puesto serio, pero hay ironía y humor

boradores ha querido dar un marcado sesgo reflexivo y crítico a esta bienal internacional de performance y artes visuales aplicadas. Ideas para reducir el impacto de la plusvalía en la relación trabajador-empresa y juegos electrónicos para conocer la naturaleza de anteriores crisis económicas en España son algunas de las propuestas reunidas.

Por la gravedad del tema de

fondo, podría decirse que este año Inn Motion se ha puesto serio. Pero la ironía y el humor son constantes entre las iniciativas presentadas. Ayer se presentaron diferentes propuestas encaminadas a orientar a los espectadores sobre cómo sobrevivir a las multinacionales. El espectáculo central del día era una performance sobre la crisis creativa de los artistas. Una reflexión sobre la dictadura en Bielorrusia continuará hoy. Fese a que muchas de las actividades son gratuitas, no ha habido hasta ahora aglomeraciones. Y el lleno absoluto sólo se produjo durante el estreno, en el vestíbulo, de *Las lizas*, el debut en la dramaturgia y la dirección escénica del cineas-

ta Julio Wollovitz (*Smoking room*). Lástima que la trama, a propósito de la inviabilidad de un mundo donde todos quieren ser artistas, agote pronto sus argumentos. Porque, aún largo rato después de que esto ocurra, los tres intérpretes (Francesc Garrido, Pep Cortés y, especialmente, Gonzalo Cunill) siguen dando lo mejor de sí mismos, que es mucho, para defender la obra.

La parrilla de la programación de Inn Motion varía según la jornada. Pero hay algunos reclamos fijos, como la performance jocosamente nudista de los británicos Natural Theatre Company o la videoinstalación en la que los personajes filmados reaccionan a lo que ocurre en la sala.

Emergència, reflexiones desde la práctica

N.E.
BARCELONA

MP7 Múmpet en prouxi nació en el 2006 como un ciclo desde donde generar debates en torno a las músicas de nuestro tiempo. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) se ofrece así como espacio desde el que organizar conferencias, coloquios y proyecciones de películas sobre el hecho musical que culminaban, claro, con una actuación en directo. Una instructiva iniciativa que ha permitido ver a 12Twelve tocando con un coro de gospel, a Jonathan Richman con Muchachito Bomba Inferno, al rapero furco Crea y a DJ Ragnare, entre muchos otros.

El tema del MP7 de este mes eran los festivales, y dándole vueltas a las muchas posibilidades de abordarlo, sus responsables han acabado suprimiendo todo rastro teórico y pasando a la práctica. O sea, se lanza el debate y se monta otro festival de bolillos: sets locales de música, cinco grupos, una entrada simbólica (3,60 €) y una línea centrada en artistas emergentes, que, de hecho, es a lo que pueden aspirar los festivales de pequeño formato.

•• Marina Gallardo.

Si en algo se destaca el festival Emergencia es en su diversidad estilística. El Nota (17.25 horas) es el rapero catalán que ganó el último concurso Sona 9. Los madrileños Nudoruedo (18.30 horas) también ganaron un concurso de bandas emergentes con su indie-rock en castellano. Marina Gallardo (19.45 horas) es una elegante y cálida aportación al folk yanqui surgida en Cádiz. Y Joe Coepisculo (21.00 horas), el barcelonés bardo del sintetizador en su año de gracia.

La guinda a toda programación festivalera debe ponerla un artista foráneo, y ese honor recae mañana en Jeremy Jay (22.00 horas). Este joven californiano viste camiseta a rayas y americana, y no hay mejor modo de describir su música que apelar a esa singular mezcla de ataridos. Sus canciones son delgadas, pero esbeltas, denotan problemas de acné, pero tienen madera de clásico romántico. Su debut, *A place where we could go* (2008) es una refrescante delicia que hace pensar en los primerizos *The Co-Beats*. ■

El CCCB estrena la primera edició del Nano, programa d'activitats familiars

X. GAILLARD / Barcelona

● Aquest cap de setmana el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) es converteix en espai destinat a les famílies. Una extensa programació infantil, repartida entre avui (d'11.30h a 19.30h) i demà (d'11.30h a 14.00h) envaeix els àmbits altrament destinats a les exposicions del museu. Josep Ramoneda, director del CCCB, planeja amb el projecte «avançar en el terreny de la programació familiar, explorant les activitats amb una dimensió innovadora». És conscient del «format experimental» de la proposta, una prova que, si resultés satisfactòria, trobaria continuïtat en el temps.

Juan Insua, cap del departament d'activitats culturals del CCCB, concisa que el Nano, el nom del programa, «no és un festival, sinó un procés de treball». Afirmar que han tingut «els millors assessors dins de cada àrea i que han aconseguit un excel·lent

treball en xarxa». El projecte està orientat per una sèrie de criteris: simplicitat, participació, deducció i emoció. Amb aquesta iniciativa, el CCCB es capbussa per primer cop dins el món familiar, considerant els valors que marquen la nova cultura de la infància.

La programació està dividida en diversos espais. El pati de les Dones esdevé el Pati Mòbil, un circuit de bicicletes. Al *hall* del museu hi ha una instal·lació musical, concerts, un espai interessat en la comprensió del món animal i un altre de centrat en els videojocs. Un altre espai pretén iniciar els nens en l'arquitectura i la urbanitat, mentre que l'auditori ofereix sessions de curts i videoclips. Els curts d'animació seleccionats segueixen, segons Insua, el «paradigma Pixar»: entreteniment per a totes les edats. Amb l'entrada al Nano les famílies podran també visitar l'exposició *El segle del jazz*.

JORDI PUIG

Imaginemos que en este año interseccional de la Asmonomía se produjera en pleno día un eclipse de sol que nadie hubiera previsto. No bastaría con dar un tirón de orejas a los profetizantes de la astronomía. Sería evidente que la teoría astronómica requiere un cambio de paradigma, como el que en su día introdujeron Copérnico, Kepler y Galileo en la cosmología medieval. En vez de reventar la vieja teoría astronómica con más epísculos, deferentes y exocéntricos, habría que transformarla por completo.

En 1989 se dijo que todos los políticos tendrían que dimitir por no haber previsto ninguna la inminente caída del muro de Berlín. También se ha dicho ahora que los grandes profesionales de la economía deberían dimitir por no haber previsto la magnitud de la crisis global en la que hemos entrado. Aparte de Noriaki Kobayashi (habido de economías y apocalípticos) ningún economista convencional le vio venir a tiempo. Lo reconoce incluso Paul Krugman, el reciente Nobel de Economía. No tienen grave que la crisis del sistema económico es el colapso de las teorías económicas convencionales, que se han visto completamente desbordadas por la realidad. Los cursos largos del último encuentro de Davos no sólo tienen que ver con el deterioro de la economía. Tienen mucho que ver con el hecho de que los mapas que usábamos ya no sirven. Los mapas que adorábamos resultaron ser falsos. Aunque nos empeñemos, por inercia, en seguir dando crédito a los mismos mapas y a los mismos expertos.

Un periodista del *Corriere della Sera*, Federico Fabini, hizo este año en Davos una encuesta a directores de bancos centrales y otras figuras clave del sistema financiero global. Les preguntó si creen que han hecho algo a lo largo de su vida "que pueda haber contribuido, aunque sea mínimamente, a la crisis financiera". No, respondió casi todos el 63,5 por ciento. David Rubenstein, cofundador y director ejecutivo del Carlyle Group, comentó irónicamente: "Creo que el cien por cien diría que no tiene nada que ver". Al fin y al cabo, es habitual que quienes se aferran a un paradigma obsoleto no se den cuenta de su propia responsabilidad o de lo que hay ante sus ojos. Tampoco los teólogos de hace cuatro siglos veían nada cuando miraban a través del telescopio de Galileo.

Hay una burbuja mucho más antigua y mucho mayor que la burbuja bursátil y la burbuja inmobiliaria. Es la burbuja epistemológica: la burbuja en la que flota la visión economicista del mundo, la creencia en la economía como un sistema puramente cuantificable, abstracto y autosuficiente, independiente tanto de la biosfera que la alberga como de las inquietudes humanas que la nutren. En este sentido, la crisis del sistema económico tiene su origen en una crisis de percepción. La economía ecológica de Juan Martínez Alier y la psicoeconomía de Allen Rovira son lentes correctoras de ambos tipos de miopía. La solución a la crisis económica no puede ser sólo económica.

La solución a la crisis económica no puede ser sólo económica. La situación actual responde a un complejo entramado que nos remite, en el fondo, a una crisis de percepción. Y no podemos seguir obviando su dimensión ecológica y psicológica

La buena CRISIS

Hoy se habla de volver a Keynes. Pero hace setenta años Keynes ya criticaba que todo se redujera a valores económicos: "Destrozan los bellizos de los campos porque los reproductores no explotados de la naturaleza no tienen valor económico. Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no nos dan dividendos". En sus últimos años Keynes señaló a un joven economista alemán como el más indicado para continuar su legado. Se trataba de E.P. Schumacher, que en los años

sesenta publicaría un libro de referencia de la economía ecológica. Lo pequeño es hermoso, en el que critica la obsesión moderna por el crecimiento y la aceleración y propone algo más allá: "Una economía como si la gente tuviera importancia". Schumacher sabía que las teorías económicas se basan en una determinada visión del mundo y de la naturaleza humana. Y todavía hoy, en el siglo XXI, pese a la física cuántica y la psicología transpersonal, la economía imperante se basa en una ontología decimonónica: ve el mundo como una suma aleatoria de objetos inertes y cuantificables, es reduccionista y fragmentadora y tiende a oponer a los seres humanos entre sí y contra la naturaleza. Schumacher ya diagnosticó en 1973 que "la economía moderna se mueve por una locura de ambición insaciable y se recrea en una orgía de enri-

quecimiento". Y añadió que hoy la humanidad "es demasiado inteligente para ser capaz de sobrevivir sin subsidios". No pocos biocientistas y economistas ecológicos, conscientes de que el crecimiento económico se había convertido en una carrera contra la geología, contra la biosfera y contra el sentido común, veían venir esta crisis desde que se aceleró la globalización. Otros parecen haberla intuido mucho antes. El economista suizo Hans Christoph Biesinger analizó en *Dinero y muerte* la segunda parte del *Fuente de Goethe* como una crítica premonitrice de la física economía moderna. El dinero (nuestro símbolo favorito de inmortalidad) se vuelve adictivo y el individuo entrega su alma por él. En el cuarto acto Fausto define así su deseo más profundo: "Obtendré posesiones y riquezas" (y anticipando nuestra sociedad hiperactiva añade: "La acción lo es todo"). La alquimia ha sido sustituida por la especulación financiera se trata de crear oro artificial que a partir de la nada pueda multiplicarse sin límites.

Goethe aparte, hoy sabemos que nuestro mundo no es sostenible a escala económica, energética, ecológica o psicológica. Mientras la economía crece creíamos poder ignorar el incremento de las desigualdades y el deterioro ecológico, o sentir que serían resueltos por la bonanza económica. Ahora ya no. La burbuja

epistemológica empieza a desmoronarse: el mundo real existe y llama con fuerza a nuestras puertas, por ejemplo en forma de imprevisibles cambios climáticos y de escases de materias primas. Las crisis interrelacionadas del mundo de hoy nos sitúan, a escala planetaria y a escala personal, ante un rito de paso sin precedentes. Nuestra sociedad tiene mucho de rebelión e hiperactividad adolescente: rebelión contra la biosfera que nos sustenta y contra un cosmos en el que nos sentimos como extraños, hiperactividad en el consumismo y en la aceleración que nos lleva a posponer la plenitud a un futuro que nunca llega. La crisis como rito de paso nos desafía a alcanzar una madurez sostenible y serena que redescubra el regalo de la existencia en el aquí y ahora.

Realidad, Realiz
Hace ahora cuatro siglos, en el año 9 del siglo XVII, Kepler publicó su *Astronomía nova* y Galileo empezó a explorar los cielos con su telescopio. Ambos sentaron las bases de una astronomía que sabe predecir con precisión los movimientos planetarios. Pero el método se llevó a un extremo, identificando el mundo con un libro escrito en lenguaje matemático y reduciendo la realidad a lo que es cuantificable. De modo que los colores, olores, sabores, toda apreciación de sentido o de belleza y todo lo que constituye nuestra experiencia inmediata del mundo serían sólo ilusiones. La

geometrización del mundo nos ha brindado un enorme poder, sin duda. Pero hemos acabado reduciendo todo a códigos de barras, cifras, estadísticas y redes de abstracciones. Como las que rigen la economía, cada vez más ajena a la experiencia concreta de bienes y goztes. Ajena, incluso, a sus propios ritos.

La palabra crisis viene del griego *krinō* (decidir, distinguir, escoger), raíz también de *crisis* y *crisis*. Durante las crisis resulta decisivo saber usar nuestro mejor criterio. Uno de los significados de *crisis* en griego era el momento decisivo en el curso de una enfermedad, cuando la situación subitamente mejora o empeora. Este sentido médico es el sentido principal que *crisis* tuvo en latín y en la mayoría de lenguas europeas hasta el siglo XVII, y sigue siendo el primero que da el Diccionario de la Real Academia (hay que esperar al siglo XVIII para que surja en francés el sentido político de crisis, aplicado metafóricamente al cuerpo social lo que era propio del cuerpo humano). Durante siglos se ha hablado con toda naturalidad de la buena crisis que conduce a la curación del enfermo. Juan Comenius recoge algún ejemplo del siglo XVII: "Lo malo ha traido una buena crisis". En este sentido, una crisis es una oportunidad. O una especie de viaje por los espacios que analiza la teoría del caos, en los que una pequeña fluctuación puede dar lugar a desenlaces sorprenden-

tes y dramáticos. Lo único que está claro es que el momento de crisis es que las cosas no seguirán igual.

Los años venideros están llamados a ser un rito de paso para la humanidad y la Tierra, un tiempo crucial en el largo camino de la evolución humana. Podemos imaginar que participaremos en transformaciones radicales y muy diversas, en amaneceres sorprendentes y crepúsculos íntimos, y que el colapso de las estructuras materiales e ideológicas con las que habíamos intentado dominar el mundo abrirá espacios para la aparición de nuevas formas de plenitud.

En este rito de paso del final de la modernidad una mala crisis nos conduciría a extender la sed de control, la colonización de la naturaleza y de los demás y nuestro propio desengaño. Una buena crisis, en cambio, nos conduciría a una cultura transmoderna, en la que una economía integrada en los ciclos naturales esté al servicio de las personas y de la sociedad, en la que la existencia gire en torno al crear y celebrar en vez del competir y consumir, y en la que la conciencia humana no se vea como un epifenómeno de un mundo inerte, sino como un atributo esencial de una realidad viva e inteligente en la que participamos a fondo. Si en nuestro rito de paso conseguimos avanzar hacia una sociedad más sana, sabia y ecológica y hacia un mundo más lleno de sentido, habremos vivido una buena crisis.

Buena crisis y buena suerte. |

BIOGRAFÍA

Manuel Alvarado
1943
Cádiz

Rosa E. Bionniger
1959
Munich and Madrid

Leider Brown
1968
New York

Fátima López
1974
Las Palmas de Gran Canaria

Horacio Dely
1975
New York

Estrella Pablos
1976
Madrid

Sergio Latorre
1977
Madrid

David López
1978
Madrid

Juan Martínez Alier
1938
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Josep María
1940
Barcelona

Reproducción de la estación internacional oceánica, con módulos para vivir, producir energía y cultivar vegetales en jardines flotantes en alta mar, del artista Cesar Harada.

Buscarse la vida en alta mar

El artista Cesar Harada propone un sistema de viviendas flotantes para mudarse a aguas internacionales

ROBERTA BOSCO
Barcelona

"La mejor forma de producir el futuro es inventarlo". La frase es del ingeniero informático Alan Kay, pero Cesar Harada ha decidido convertirla en su lema e inventar su futuro en alta mar. Harada (Bayona, Francia, 1983) es artista, hijo del escultor japonés Tetsuo Harada y de madre francesa. Vive entre Londres y París, por el momento. Porque, mientras la mayoría de los artistas planea trasladarse al campo o la playa, Harada quiere irse a vivir en aguas internacionales de los océanos.

Por eso ha puesto en marcha Open Sailing (www.opensailing.net). Este proyecto interdisciplinar, abierto y colaborativo explora las posibilidades de la arquitectura marina. "La idea es diseñar y construir un sistema de

viviendas flotantes, que permitan la vida humana de forma totalmente autónoma, sostenible y respetuosa, pero también divertida y agradable" explica Harada.

Este peculiar arquitecto —acompañado por dos colaboradoras, Carla Castañó (de Barcelona) y Ollie Palmer (de Londres)— ha presentado en Barcelona Open Sailing, en el marco del encuentro *Now solar* sobre tecnologías y energías sostenibles, que ha organizado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) en colaboración con la Fundación Terra.

Tras intentar construir un prototipo de vivienda pensado para ocho personas, para evitar los obstáculos burocráticos, Harada ha reducido las dimensiones. Y ahora trabaja en algo parecido a una estación internacional oceánica, más pequeña, pero con los módulos indispensables

para vivir, producir energía, cultivar vegetales en jardines flotantes abonados con los desechos orgánicos y criar (o más bien atraer) los peces lanzando plastos en el agua. "Podemos hacer converger los rayos del sol en un determinado perímetro del mar para calentar el agua y crear un hábitat más favorable a los peces", indica Harada.

La estación oceánica, prevista para el próximo verano, se basa en una arquitectura instintiva que reacciona como un animal. "Cuando la situación es favorable los módulos se alejan del elemento central, si es peligrosa se reagrupan", explica Harada. Para su diseño se ha inspirado en una mudana con largos tentáculos y una especie de vela que se hischa cuando quiere desplazarse. Y sus viviendas flotantes son un híbrido entre un barco y una plataforma petrolífera

(pero mucho más bonitas) que se desplazan gracias al viento y las corrientes. En el proyecto trabajan 40 personas, incluidos científicos.

El proyecto se inició como una estrategia de supervivencia, a partir de la recopilación de un

El artista y arquitecto Cesar Harada.

mapa de los miedos en el que todos pueden participar a través de (www.hi-ve.net) con la idea de convertir estos miedos en una fuerza de energía positiva.

"Los océanos son los lugares más seguros del planeta", concluye Harada.

al grano

Jeremy Leggett

Empresario y experto en energía solar

19.30

DEBATE 'EL SIGLO SOLAR' EN LAS JORNADAS 'NOW'. CCCB, Montalegre, 5.

«Los techos solares son ahora una de las mejores inversiones»

CARME ESCALES
BARCELONA

El sol como solución. Con toda la luz de esta sentencia, Jeremy Leggett trabaja a diario en concienciar sobre la necesidad y beneficios de usar energías renovables. Desde su blog (www.jeremy.leggett.net), su banco de inversiones en energías limpias, su empresa Solarcentury y su ómnibus SolarAid, que ayuda a erradicar la pobreza también con la luz del sol, promulga ideas que hoy compartirá con la directora de la Fundació Terra, Marta Pahissa, en un debate sobre la energía que cambiará al mundo, que ha sido organizado por el CCCB.

—Usted trabaja la tecnología para usar energías limpias, pero ¿cómo se trabaja el cambio de mentalidad para que más gente las use?
—En Solarcentury decimos: ver es

crear. Y lo confirmamos con los clientes. Cuando ven el sencillo funcionamiento de la energía solar, les es más fácil creer que este sistema puede jugar un gran papel como energía que impulse el mundo del futuro.

—¿Por qué cuesta tanto abandonar los prejuicios?

—Somos colectivamente resistentes a cambios de todo tipo. Tendemos a negar que no cambiar puede comportar mayores problemas. La paradoja es que si nos resistimos a pasar de las centrales eléctricas de combustibles fósiles a la mayor eficiencia de las energías renovables, provocaremos un ruinoso cambio en el planeta, queramos o no.

—¿Los gobiernos son clave en ello?

—Son muy importantes. Más de 70 ya han firmado acuerdos a favor de la energía renovable. Pero también debemos iluminar a líderes empresariales, comunitarios e individuales.

—La gente teme el riesgo de la inversión en placas solares.

—Pero es uno de los mercados de energía que más crece, los costes se están reduciendo y el retorno de la inversión es bueno cuando la compañía tiene éxito en el mercado. Incluso en un país tan nublado como Gran Bretaña, el dinero invertido en techos solares obtiene más rendimiento que el ingresado en el banco. Y los techos siguen siendo de los inversores.

—¿Qué imaginó al crear SolarAid?

—Me imaginé entrenando a empresarios que venderían artefactos de luz solar para promover la educación, la principal ruta para reducir la pobreza, y lo estamos haciendo en cuatro países de África. No podemos usar energía limpia para generar salud solamente en los países ricos, debemos considerar la reducción de la pobreza global. ■

OVNI

EL PUNT - 23/05/2009
SECTION CULTURA

Més de 100 vídeos interpreten a OVNI els somnis i els malsons d'avui

El CCCB presenta del 26 al 31 de maig la dotzena edició de la mostra

MARIA PALAU / Barcelona
● Fa setze anys que la mostra de vídeo independent OVNI (Observatori de Vídeo No Identificat), tot un clàssic que aixopluga el Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona (CCCB), preveia la crisi actual, que, molt més que econòmica, és de pensament. La dotzena edició d'OVNI tindrà lloc del 26 al 31 de maig, amb

la projecció de vídeos i amb debats que tornaran a incidir en la necessitat de no ajornar més la recerca de formes més equitatives i menys agressives d'organització social.

Coincidint amb la celebració del festival de videoart Loop, el CCCB presentarà la setmana vinent una nova edició d'OVNI. De fet, no s'hauria de parlar ni de coincidència, ja que per bé que Loop i OVNI es deuen al vídeo, són dos mons diferents. OVNI ofereix una perspectiva molt més crítica de la videoart i explora un llenguatge a anys llum del videoart. Per un dels fundadors del col·lectiu OVNI, Toni Serra, el vídeo no és més que l'excusa per parlar dels mals i dels remeis dels temps actuals. El CCCB s'enorgulleix de ser-ne la seu perquè es tracta d'un dels esdeveniments que li atorguen més reputació.

enguany, aquests mals i remeis es refugien sota el paraigua del concepte rizoma, que s'ha manllevat de la teoria filosòfica de Gilles Deleuze i Félix Guattari, segons els quals un rizoma és «un sistema sense centre, jerarquies ni significats, sense un general i sense una memòria organitzativa o d'automatisme central, definit únicament per una circulació d'estats i intencions». A redós d'aquest concepte i de l'evidència que ja no es pot demorar més la recerca i posada en funcionament d'un nou model de cultura i societat, OVNI proposa un programa de projecció de més d'un centenar de vídeos, intervencions, debats oberts i tallers que in-

About water (People and yellow cans), video d'Udo Maurer del 2007.

terpretaran des de perspectives més diverses els conflictes d'avui i les seves arrels, i que també abordaran altres maneres d'entendre el treball, l'habitatge, la comunitat i la comunicació.

Els conflictes bèl·lics a Palestina, l'Iraq i l'Afganistan, i la sibil·lina marginació que pateixen els pobles indígenes a l'Amèrica d'avui tenen veu en un bon grapat dels vídeos, i en altres hi ha estampada la llarga ombra del lema *All the power to the people* dels Black Panthers (atenció al vídeo, filmat el 1960, titulat *Black Panthers newsreels: Off the*

ptigs) per submergir-se en les aigües tèrboles de les estigmatitzades comunitats d'immigrants que habiten la perifèria de les grans ciutats occidentals.

Pel que fa a debats, OVNI ha convidat Enric Duran –activista conegut com el *Robin dels bancs*, després d'haver estafat mig milió d'euros a diverses entitats financeres–, Marco Deriu, François Schneider, el col·lectiu Espai en Blanc, Abdennur Prado, John Zerzan i Alberto Arce, que oferiran una conferència diària.

OVNI és també, i sobretot, un arxiu de documents audiovisuals en què els

seus artífexs acumulen el que anomenen «una constel·lació de somnis i de malsons de la nostra època». Al llarg dels cinc dies de celebració d'OVNI, al vestíbul del CCCB hi haurà dotze ordinadors que facilitaran l'accés a la totalitat dels fons de l'arxiu, unes 2.000 peces, entre les quals consten les últimes adquisicions, que es presenten en aquesta edició.

A primers d'aquest mes OVNI va estrenar web, www.desorg.org, en què s'ofereix la lliure consulta en línia, en un format de qualitat, d'una àmplia selecció d'obres de l'arxiu, formada per uns 400 títols,

SONAR

EL PAÍS CATALUÑA QUADERN - 18/06/2009
SECTION ESPECIAL

D'INTERÈS

► **Sónar dia**
CCCB i MACBA, Montalegre 5, COSMOCÀMERA, Isaac Newton 26, L'AUDITORI, Lepant 190

► **Sónar nit**
FIRA GRAN VIA, Av. Breda 64, L'Hotelier de Llobregat

► Transport

NOCTURN SONARBUS: Servei d'autobusos a Fira Gran Via des de Drossanes de 20.30 a 08.00

DIURN BUS SONARMÀTICA: Dijous, divendres i dissabte a les 12.30 i a les 16.00. Des de Hotel Pulitzer (Bergara 8)

► Entrades

Abonament: 140 euros
Sónar de dia: 30 euros
Sónar de nit: 45 euros

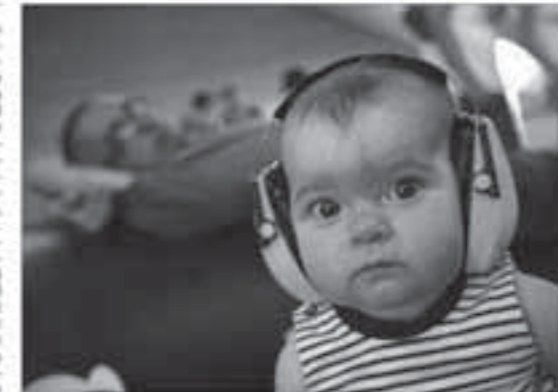
► www.ticketmaster.es

► www.sonar.es

Una escena vivuda a la passada edició del Sónar al recinte de Fira 2 durant un dels concerts de la nit. / IGNACIO BARRERA

Models de festival

El 1994, quan el Sónar va adoptar la primera edició, el model que proposava resultava inusual. En un panorama en què els festivals brillaven per la seva abstracció, el Sónar oferia una combinació pròpia de festival urbà que desdoblava en diària, espais musicals/visuals de concerts, centre d'activitats, experimentació/teòric, originalitat, possibilitat i risc. Al contrari, la resta dels pocs festivals que hi havia llavors es delectaven pel model de platja i tenda de campament, un model senzill que amb el temps gairebé no li ha calgut retocar. No obstant això, el que semblava i que de fet és el model més ambiciós s'ha hagut d'adaptar als temps i ajustar-se a les realitats que els han anat marcant.

Un nen amb protector auditiu a la passada edició del Sónar. / IGNACIO BARRERA

De totes les dèficits forjats propiciats pel Sónar, la que sembla necessitar un retoc més immediat és la que conforma, amb l'objectiu de convertir-lo en completament públic, la jornada diària i la nocturna. Des de fa un cert temps, el dia del Sónar resulta més que previsible que la nit, oberta a descobriments que es resisteixen a la jornada diària. Aquesta, marcada per l'afinació musical de públic i per una certa insubordinació en les propostes, a grans trets encasellables als

apartats de desenvolupament –en general emmarcats en els recintes coberts–, i sovint proposats relacionables amb la música de consciència –en general ubicades en espais a l'aire lliure–, acostuma a oferir poques sorpreses. Encara que música avui sovint estesa al cel i a un solament massa baix, com a resultat de les previsions visuals, començarem el Sónar diària en una experiència molt més estretament del que va començar sent. Al contrari, i potser sorprenent-

ment, el Sónar nocturn, el que es lliurava a la festa, ha resultat amb el temps el més apropiat per fer descobriments, seguir-lo en un entorn adequat i gaudir d'un espai no usual.

Un aspecte en què el Sónar ja s'ha reinventat és en el dels caps de cartell. Quan el festival va començar, la pròpia essència de la música electrònica dificultava la contractació de caps de cartell populars perquè simplement gairebé no existien. Amb el creix-

ment del festival, marcat per l'aportació de Duff Punk a la Mar Bella, el Sónar va haver d'ampliar el seu model d'artista solista fins a contemplar-lo en un concepte tan modular que fins i tot Madonna ha passat per un festival considerat de música empenjada. El fet que aquest any Grace Jones sigui una de les seves òperes fa pensar que els caps de cartell són pel Sónar, un festival que no veu entrar en la pagua milloraria de les contractacions, sent que amb què hauria de conviure. I ho intentem fer de la millor manera possible: la sigui per vocació i per fer de la necessitat una virtut, el Sónar és un festival de fins, no pas de noms.

ser un dels primers que ha promogut un model de respecte al treball i al repartiment amb artistes com ara Calle 13, avui en boca de tots. Aquesta permiscibilitat, enguany accentuada fins a arribar a Pau Riba, ha marcat un certanament en què la sorpresa encara és possible.

No s'ha de deixar de banda el fet que mentre altres festivals busquen per créixer, el Sónar ha lluitat per no créixer en excés. La limitació de la venda d'entrades, la restricció gradual de la programació –fa temps que s'ha limitat

El Sónar ha mostrat la flexibilitat d'un model que es reajusta constantment

L'actiu del Sónar diària, després de la seva col·laboració amb l'Auditori fins a arribar aquest any en el que simplement no existien, han permès que la flexibilitat del festival s'adapti als temps sense perdre gaires passos. En aquesta edició, sense voler més entès, hi ha moltes escenes tant de dia com de nit, i no passen. I encara més, apareix un Sónar dirigit als nens. En poques paraules, el Sónar és un disseny tan flexible que ara per ara sembla que hi pot encabir qualsevol canvi. Potser només queda ajustar un dels seus eixos centrals perquè què és, al 2009, la música empenjada?

TRAFFIC

EL PERIÓDICO - 07/11/2009
SECTION GRAN BARCELONA

al grano

Bruce
Gilden

Fotógrafo de la
agencia Magnum

20.45

TRAFIC 09.
CLAUSURA DE LOS
TALLERES MAGNUM
CCCB. Montaleiga, 5.

«Como fotógrafo soy un producto de la calle. Es mi segunda casa»

MÓNICA TUDELA
BARCELONA

Bruce Gilden se define como «fotógrafo callejero». Esta semana, en el marco del certamen Trafic 2009, él y otros cinco colegas de la agencia Magnum han impartido talleres de fotografía en el Institut d'Estudis Fotogràfics y en el CCCB. Esta noche, sus alumnos muestran los trabajos fruto de esta experiencia.

–Usted fue autodidacta. Ahora que da clase, ¿cree que la fotografía es algo que hace falta estudiar?

–No. Estoy seguro. Cuando empecé hice cursos y miré muchos libros. No quiero ser pretencioso, pero creo que siempre supe cómo crear una foto y qué me gustaba. El mejor maestro es la experiencia.

–¿Por qué le fascina tanto tomar fotos en la calle?

–Ante todo porque no conozco a la

gente. De jovencito buscaba excusas para salir de casa. Cuando haces eso, ¿adónde vas? Pues a la calle. Aunque no vivo en la calle, soy un producto de la calle. Es mi segunda casa. No me gusta tomar fotos a quien conozco ni del lugar donde vivo. Prefiero cazar. Ir donde no sabes qué habrá a la vuelta de la esquina.

–Básicamente ha trabajado en Nueva York. ¿Podría hacer lo mismo en otra ciudad, como Barcelona?

–Claro. Es una ciudad activa, energética, con muchos personajes. Hay algunos que en las fotos quedarían muy arrogantes, que te miran por encima del hombro. Me gusta retratar gente así. Son diferentes de mí.

–Siempre retrata a la gente muy de cerca. ¿Eso no le crea problemas?

–La violencia física, que alguien se me enfrente, es lo único que me da miedo. Pero toda mi vida se ha basado en combatir miedos. Ya que estoy

cerca de alguien, prefiero ir con un flas y que me vea antes que andar escondido con un teleobjetivo.

–¿No le interesa hablar con esa gente, conocer su historia?

–No. La historia está en mi foto. Mis imágenes nunca llevan ni título.

–¿Qué ve en las fotos de alumnos?

–Algunos creen que tengo la pócima mágica para enseñarles cómo tienen que acercarse a la gente. No es así. Hay alumnos que lo hacen bien. Otros nunca serán buenos fotógrafos. Lo que quieren es decir que son buenos fotógrafos. Buscan respuesta y no quieren sudar.

–¿Quieren ser como usted?

–Sí, algunas veces. Pero trato de decirles que tienen que ser ellos mismos, que cada uno es distinto. Cuando miro fotos, no busco pequeños yo en todas partes. Una buena foto no es la que está a cerca. Es la que tiene alma. ■

XCÈNTRIC

AVUI - 09/12/2009
SECTION CULTURA

'Film 1st. A girl and a gun', de l'austríac Gustav Deutsch, obre les sessions de Xcèntic ■ ARXIU

Xcèntric: el cinema que ha entrat als museus

BARCELONA
20.00CINEMA

Xcèntric ha sabut crear un espai propi en aquests temps de gran proliferació de festivals de cinema: ha centrat la mirada en el cinema experimental, l'assaig i el documental creatiu, i ha esdevingut un "festival no concentrat", en paraules de la seva directora, Carolina López. Una programació estable que des d'avui i fins al juny del 2010 ofereix propostes cada dijous i diumenge, i que ha esdevingut "un caldo de cultiu –segons la directora–; ja hi ha generacions de cine-

astes que han crescut professionalment i artísticament amb l'Xcèntric".

El programa inaugural d'avui és un exemple del que vindrà: es projecta *Film 1st. A girl and a gun*, de l'austríac Gustav Deutsch, un autor que crea a partir del reciclatge d'imatges d'arxius. Un dels objectius d'aquesta temporada és "obrir-nos a la producció local", segons Carolina López, i a la sessió d'avui també n'hi ha un exemple: es projectarà per sorpresa, per primer cop a Barcelona, *El mullido*, de l'artista plàstic Frederic Amat. Diumenge que ve

dedicaran una sessió a Andy Warhol.

Carolina López destaca de Xcèntric el projecte *Del éxtasis al arrebat*: "Hi ha un munt de cineastes espanyols que no se'ls coneix ni aquí; hem volgut recollir films oblidats de la nostra història i donar-los a conèixer". Molts films correran món gràcies al projecte: Nova York, Melbourne, Tòquio, Londres... "Després de molts anys que només acollien videocreació, els museus adquireixen i programen també cinema experimental", destaca la directora de Xcèntric.

Bernat Salvà

CINEMA EXCÈNTRIC

TORNA LA PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL DEL CCCB

D'aquí al gener les pantalles del CCCB estaran ben enfocades: servir de teló de fons a una nova edició de l'Xcèntic, el cicle de cinema més independent i estrambòtic que s'hagi programat mai al Raval i rodalia. En la seva vuitena edició, l'Xcèntic continua apostant pel cine que creix silvestre al marge de la indústria, gravitant molt lluny dels interessos comercials.

UNA ÒRBITA DIFERENT

"Excèntric" és allò que està desplaçat del centre, o que en té un de diferent, i encara que el CCCB sigui ben bé al centre de Barcelona, el seu programa audiovisual estable hi està a anys llum. L'Xcèntic via del cinema experimental, l'assaig i el documental creatiu (no busquem aquí *Quantum of Solace* o *High School Musical*), totes ells amb escassa difusió a les sales de casa nostra.

LES PERLES

Per començar, aquesta temporada a l'Xcèntic hi podreu gaudir del treball de Robert Drew, sobre l'ascens i el triomf de John Kennedy a les primàries demòcrates: una obra de direct cinema filmada amb càmeres lleugeres i sense intervenir en els fets (7/12, 18.30 h), una sessió sobre el documental postsoviètic (11/12, 20 h) a càrrec d'Audrius Stonys, i amb històries com la d'una mena que va a la presó a veure la seva mare o la d'una campanya submergida que misteriosament continua resonant, en un petit poble; o la crònica *Painter's Painting*, sobre els moviments artístics d'avantguarda a la ciutat de Nova York (18/12, 20 h). Alerta a la sessió *Impressions animafes* (28/12, 18.30 h): sis il·lustradors de còmics hi han plasmat els seus malsons en blanc i negre. Totes les projeccions són en versió original subtitulada en català, i les places són limitades.

SESSIÓ CONTÍNUA

El CCCB, a més, celebra el Dia dels Festivals de Cinema amb una intensa marató que durarà tot el dia d'avui divendres, 5/12 (de 16 a 24 h), i demà dissabte, 6/12 (d'11 a 24 h), hi portarà els films seleccionats per 24 festivals diferents. Atenció, que el nivell és molt alt, amb perles del terror com *Let the Right One In*. Més informació a www.festivalcatalunya.com.

DATA: 5/12

DATA: Fins al 29 de gener. Lloc: CCCB Montcalre, 5, Barcelona ☎ 93 306 41 00. Diferents projeccions en diferents dies i hores. € 3,60 euros la sessió. Web: www.cccb.org/xcentric.

QUÈ FEM DESPRÉS

Aiem a enganxar un adhesiu al *Maremagnum*, que ha marcat un any de Nadal laborant al seu estudi. A les botigues del centre comercial es donaran uns adhesius, que representen un donatiu per a la fundació Est, dedicada a la formació i inserció laboral de joves.

CinemaLaCrònica

Mirades silenciades

Bernat Salvà

Barcelona

"Fa 30 anys que volia veure *Primary*, sense èxit, i avui ho he aconseguit". José Luis Guerin va expressar ahir el seu suport incondicional a Xcèntic, el cicle de cinema del CCCB, i la seva satisfacció per haver pogut veure un dels films de l'edició d'enguany, que tornarà a veure en la sessió de diumenge que ve. Rodat el 1960 sota la direcció de Robert Drew, aquest documental relata l'ascens de John F. Kennedy a candidat a la presidència, gràcies al seu triomf a les primàries de Wisconsin. Alguns dels millors operadors de càmera de cinema del moment van treballar-hi, i van filmar la campanya sense interferir en els fets. Hi ha plans esplèndids que justifiquen la visió del film, com l'entrada de JFK en un auditori a vessar de gent per fer un miting: la càmera se situa just darrere el seu clatell i deba veure de tant en tant l'expressió enlluernada de la gent a qui va saludant, o l'escat d'eufòria de la platea quan arriba a l'escenari.

El matí d'ahir va començar amb aquest film, i va continuar amb la presentació de la vuitena edició de la programació audiovisual estable del CCCB per part de la seva directora, Carolina López. El cicle de cinema experimental, d'assaig i documental creatiu es desenvoluparà entre avui i el juny del 2009 i presenta, com a novetats, quatre sessions d'homenatge al cinema Súper 8 i la recuperació de l'animació.

Posteriorment hi va haver un col·loqui amb programadors, cine-

Participants a la presentació de Xcèntic. Auditori del CCCB, 3 de desembre al matí

FOTO: MOUËL ANGLADEL

Guerin es queixa de la dificultat per veure cinema més enllà de les estrenes comercials: "Semblem traficants"

astes i periodistes en què ni els mitjans de comunicació, ni l'ensenyament del cinema, ni les administracions van sortir gaire ben parats. Guerin es va afegir al corrent general d'idees que circulaven a l'Auditori del CCCB amb frases de la contundència de: "El cinema ha estat expulsat de les sales i de les pàgines de cultura dels diaris generalistes a nivell estatal".

El periodista i realitzador Juan Buñil va destacar la gran tasca que ha fet Xcèntic per promoció "el cinema que necessita etiquetes, ja sigui d'avantguarda, d'autor, experimental... el que no necessita etiquetes s'estrena a les sales". Buñil destaca el paper

de dinamitzador cultural d'aquestes programacions: "Quan va començar Xcèntic, el 2001, jo mateix vaig tornar a dirigir. Si no hi ha ni l'ambient, ni la possibilitat de veure aquest cinema, ni llocs de trobada entre la gent que s'hi interessa, la creativitat de la ciutat minva molt".

José Luis Guerin va denunciar els problemes d'exhibició de moltes pel·lícules: "Jo he conegut el cinema d'una altra manera, ara semblen traficants de droga, que intercanviem pel·lícules clandestinament. Avui en dia es fan moltes pel·lícules valuoses, però mai ni en el temps de Franco, havien estat tan silenciades". ■

El 'cine invisible' toma la pantalla en Xcèntric

Un documental 'protagonizado' por John Fitzgerald Kennedy destaca en el programa del ciclo, que se abre hoy

I. PUZZANO, Barcelona

Su inicio es toda una declaración de intenciones. La octava temporada de Xcèntric (www.cccb.org/xcentric), el ciclo de cine experimental, ensayo y documental creativo del CCCB, comienza esta tarde con *Imágenes de prisiones*, de Haran Farocki, un filme montado con secuencias grabadas por las cámaras de vigilancia de cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos. El director hace dialogar estas duras imágenes, que incluyen la muerte de un recluso tras una pelea, con fragmentos de películas sobre el nazismo y otros materiales diversos.

Menos radical, pero también muy innovadora para la época, es la propuesta de *Primary*, de Robert Drew, programada para el domingo. Este filme es una joya pionera del llamado *direct cinema*. Así, Drew reunió a una serie de camarógrafos de gran talento

a los que dotó con unas cámaras ligeras con órdenes de que filmasen sin intervenir en los hechos. Y lo que tenían que registrar era nada más y nada menos que las primarias demócratas de 1960 a las elecciones presidenciales estadounidenses, en las que se enfrentaban por la candidatura, entre

La animación gana espacio tras casi desaparecer en anteriores entregas

otros aspirantes, Hubert Humphrey y John F. Kennedy.

El resultado de aquel ejercicio es espectacular: el tirón populista de Humphrey entre los agricultores, retratados con toda su rudeza, contrastaba con la sofisticación de los seguidores del urbanita Kenne-

John F. Kennedy, protagonista del direct cinema de Robert Drew.

dy, que gracias al embate libre de Drew aparece en más de una ocasión sin sus aires de estrella de Hollywood y con un rostro en el que se reflejan sus incertidumbres y su agotamiento tras una larguísima campaña. A su lado, una Jackie Kennedy inmutable.

Sin embargo, no todo lo que se verá en Xcèntric tendrá sello norteamericano. Al contrario: en esta edición, según explica su directora, Carolina López, se ha querido ampliar la oferta del ciclo con más películas llegadas desde otras filmografías, como la rusa o las de los países del Este. Asimismo la animación recupera un peso que había perdido en anterior

res entregas. En este ámbito tiene especial interés el filme *Peur(s) du noir*, realizado por diversos dibujantes de cómic e ilustradores, entre los que figuran Blutch y Charles Burns, que ponen en imágenes sus peores pesadillas.

Dentro de las actividades especiales, dedicadas también a celebrar el *cine invisible* —aquel que no tiene espacio en las salas comerciales—, sobresale un maratón de proyecciones de entrada gratuita dedicado al formato *super 8*, una propuesta que contará, además, con varias instalaciones artísticas y actuaciones. En definitiva, otra forma de festejar la heterodoxia.

ANELLA CULTURAL

Retransmisión de la ópera *Los Sordos* de Pigna en el teatro Fortuny de Píus.

Cultura en directo y en simultáneo

El proyecto Anella Cultural ofrece obras en vivo desde otros centros del que se están representando

La plataforma se encuentra al servicio de creadores y espectadores

M. SALAZAR

Hace tiempo que el arte dejó de estar solo al alcance de pocos. Los nuevos portales culturales han traspasado en acciones la cultura a toda la sociedad y, lo que los agentes culturales y la Administración no han podido hacer, se han encargado las nuevas tecnologías de hacer. Ahora además, con la Anella Cultural, los grandes ritos dejan de estar en manos exclusivas de los centros que habitualmente los acogen, y cualquier de diferentes poblaciones pueden seguir en directo una obra que se está representando en el Liceu de Barcelona o desplazarse a la capital catalana gracias a la nueva Anella Cultural, una red de centros culturales conectados entre ellos por fibra óptica.

El proyecto Anella Cultural consiste en el desarrollo de una red de equipamientos culturales que, a partir del uso intensivo de las nuevas tecnologías que ofrece el internet de segunda generación, actúan el intercambio de contenidos, la co-producción de sucesos en línea y buscan nuevos usos de la red en la producción cultural, mejorando la difusión y ofreciendo a los creadores una plataforma para experimentar nuevas aplicaciones en los entornos digitales.

La Fundación Grup, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Fundació Catalana per a la Recerca i Innovació Tecnològica (FCRI), son las responsables de diseñar y de gestionar tanto la infraestructura técnica como el acceso para conseguir que cada centro pueda actuar como emisor y receptor de la red, así como también el equipamiento mínimo necesario para los servicios requeridos.

Basicamente, el sistema tecnológico en el que se fundamenta la Anella Cultural es el que se denomina Internet 2.0. Se trata de un canal en red informático de banda ancha que permite la transmisión de datos a muy alta velocidad y en tiempo real mediante fibra óptica. En la actualidad, el Govern ya aplica con éxito esta tecnología en diferentes proyectos, tanto tecnológicos (realidad virtual, robótica...) como sanitarios (telemedicina, investigaciones genéticas...) o educativos (bibliotecas digitales, educación a distancia).

LA CULTURAL

La aplicación de estas nuevas tecnologías ofrece la oportunidad de que los centros de la Anella Cultural innoven en contenidos y que a la vez los puedan compartir, lo que significa que la oferta cultural mejora cuantitativa y cualitativamente. De lo que se deduce que no estamos ante un proyecto concebido aislador de la tecnología, sino que se trata como esta puede ayudar a mejorar el cumplimiento de los objetivos tradicionales de un equipamiento cultural. Estamos ante una propuesta pionera en el ámbito de los proyectos de investigación e desarrollo (I+D+i) que es la primera vez que se basa en las actividades culturales. Las posibilida-

CUBRIR TODA LA POBLACIÓN

El COETIC ya propuso hace unos años la implementación de una infraestructura común para todos los edificios construidos antes de 1996 (CT Perseus). Parece que el año que viene ya puede ser una realidad la puesta en marcha de esta iniciativa para mejorar la incorporación a la banda ancha o de las nuevas formas de ver la TV. El reto importante es conseguir que las infraestructuras de telecomunicaciones lleguen a toda la población tanto a nivel fijo como a móviles. El COETIC también apuesta por un desarrollo de las infraestructuras a través de las apuestas de las administraciones en aquellos puntos donde las operaciones no llegan mediante sus propias inversiones privadas así como para asegurar el resultado territorial. Ningún centro puede estar fuera de esta tendencia ya que Catalunya debe estar a la vanguardia mundial en el desarrollo de la información mediante la coordinación de los ingenieros técnicos de telecomunicación.

des que impulsó el proyecto son muchos otros por el momento los centros adheridos a la Anella Cultural ofrecen:

- Transmisión en directo de espectáculos (teatro, danza, ópera...)
- Transmisión y participación en vivo en conferencias y mesas redondas en línea.
- Espacios para visualizar exposiciones compartidas.
- Emisiones en directo de festivales y/o actividades.
- Seguimiento en directo y/o ofertas de cursos con posibilidad de participación de alumnos.
- Conexión a espectáculos, cursos, conferencias, talleres, de otros centros que no forman parte de la Anella Cultural pero disponen de tecnología (universidades nacionales e internacionales, centros culturales internacionales...)
- Creación de un archivo cultural de datos, fotografía, audio y vídeo consultable bajo demanda.
- Creación simultánea de contenidos artísticos.
- Laboratorio de programas y contenidos audiovisuales.

Estamos ante un proyecto abierto que pretende crecer a medida que las TIC evolucionan y por lo tanto del que se esperan grandes oportunidades. De momento los objetivos marcados a corto plazo pueden resumirse en cinco. El primero es poner en red los grandes equipamientos de Catalunya e interconectarlos con las instituciones territoriales y municipales. El segundo es adaptar las nuevas tecnologías de redes ópticas, móviles y redes, así como aplicaciones y servicios al sector cultural. En tercer lugar, se quiere conseguir una interconexión internacional de las in-

fraestructuras participantes. El cuarto objetivo se centra en interconectar los grupos de investigación de las universidades y otros centros de investigación con el mundo cultural. Y en último lugar, la Anella Cultural tiene puesta sus esfuerzos en conseguir la implicación tanto de empresas tecnológicas como culturales para generar nuevos modelos de producción, distribución y de negocios en colaboración con el mundo de la cultura.

PRIMERA PLATA

Las primeras obras en estar conectadas entre ellas y realizar las pruebas piloto fueron el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Liceu y cuatro centros culturales de la Xarxa de Municipis Transversals (Lleida, Girona, Olot y Puig) en septiembre del 2007. La segunda fase finalizó el año pasado con la incorporación de Maresm, Figueras, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Melià, Vilanova i la Geltrú, Girona, Vil. La Seu d'Urgell y Perpinyà y los teatros nacionales del Menú de les Illes y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). A día de hoy, las impulsoras de la Anella Cultural, trabajan para que todos los centros culturales de Catalunya formen parte de este proyecto.

La Anella Cultural es un proyecto tecnológico y artístico ya que permite incorporar el mundo cultural a la era digital, explorar nuevos lenguajes y modernizar la cultura catalana. Proyectos como este son el ejemplo que nos demuestra una vez más que las tecnologías no son un fin en sí mismas, y que tienen como finalidad principal ayudarnos a producir más y mejor, pero también nos enriquecen en nuestro día a día personal.

FROM ECSTASY TO RAPTURE

LA VANGUARDIA - 11/11/2009
SECTION SUPLEMENTO

Cine experimental Lejos de los circuitos comerciales pero cerca del corazón de unos pocos, que lo aman con pasión o que lo practican, el cine experimental español tiene una larga tradición que XCentric pone de manifiesto

El otro cine español (el otro, de verdad)

Del éxtasis al arrebató
Un recorrido por el cine experimental español
Varios autores, 2009. Selección realizada por Andrés Injane y Antoni Franch.
CINCO
27,95 EUROS

ALBERTO NEGRE
Al margen de la industria cinematográfica, ha proliferado durante años un cine insólito en España que ha sido sistemáticamente aislado. Es un cine que, por sus riesgos formales y sus discursos radicales, no encaja en los cánones institucionales. Eso que, por simplificar, llamamos cine experimental. John Cage afirmó: "La palabra experimental es válida, siempre que se entienda no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido".

su quehacer al del mundo del arte. La conexión entre los artistas plásticos y el cine experimental viene de lejos. Pintores y escultores que desarrollaron nuevos lenguajes artísticos en el seno de las vanguardias artísticas de principios de siglo tantearon las posibilidades de un nuevo medio cuyas potencialidades aún estaban por definir. Durante los años veinte las inquietudes por experimentar con el dispositivo cinematográfico y presenciar de primera mano sus efectos se tradujeron en una búsqueda permanente de imágenes en movimiento re-

ionerés institucional o, directamente, por la desaparición de las copias originales. Hace falta contemplar la obra del cineasta granadino José Val del Omar para descubrir el máximo exponente de una vanguardia cinematográfica que, por su riqueza visual e investigación tecnológica, entronca directamente con el cine expandido y el arte multimedia iniciado durante la década de los años sesenta. *Aguaespejo granadino* (1953-55) y *Fuego en Castilla* (1958-60) son películas conmovedoras de poéticas visuales y sonoras sin precedentes. Val del Omar

01 'Fuego en Castilla' (1958-60), donde el visionario José Val del Omar sentó las bases de su personal estilo
02 Un fotograma de 'Boy month girl', de Eugenia Suárez, realizada en 1978
03 'Batal arbor', de Manuel Herrga, realizada en 1979
04 'Super X', de David Domingo, una de las más

recientes muestras de cine experimental español, presente en el DVD 'Del éxtasis al arrebató', editado por Camo

05 'Forma, color y ritmo' (1956), de Josep Mestre
06 'Spain loves you', de Isabel Herrero, rodada en 1968

Ciertamente el término experimental resulta controvertido a la hora de identificar un conjunto de manifestaciones culturales que tratan de hallar soluciones estéticas originales y configuraciones ideológicas reformadoras. La experimentación responde a una necesidad del artista por interrogar los procesos que articulan su práctica, desmontar los significados establecidos y poner en tela de juicio su legitimación. A causa de esa disidencia respecto a la postura conservadora del cine de entretenimiento, el cine experimental ha vinculado constantemente

flexivas, generalmente alejadas de los imperativos narrativos. Basta recordar los trabajos de Buñuel en colaboración con Salvador Dalí. Pero mientras la literatura y las artes plásticas vieron luego la proliferación de un amplio abanico de propuestas vanguardistas, el séptimo arte fue testigo de un panorama desolador. Manuel Noriega, Sabino Antonio Micón y Nemesio Manuel Sobrevilla fueron algunos de los cineastas que experimentaron -en mayor o menor medida- las estructuras de la imagen cinematográfica, pero la repercusión de sus filmes quedó cercenada por el des-

fue un visionario, un artista-ingeniero que elabora imágenes místicas de luminosidad trascendental. La década de los años sesenta está determinada por la lucha sistemática de los artistas contra la represión del régimen franquista. Es en esta época cuando escultores como el vasco Jorge Oteiza o poetas visuales como el catalán Josep Brosas tratan las posibilidades de realizar un cine crítico con la dictadura, mediante innovaciones formales que remitan a un compromiso político. *Operación H* (1963) de Néstor Baserretxea es una de las aportaciones paradigmáticas en el

METAMEMBRANA

AVUI - 15/01/2009
SECTION CULTURA

L'artista Marcel·lí Antúnez posa en xarxa cinc espais d'art catalans per exposar simultàniament el projecte interactiu 'Metamembrana'

Art en banda ampla

Montserrat Frisach
BARCELONA

En una pantalla de 12m d'amplada hi poden passar moltes coses i més quan són cinc els espais simultanis els que generen les imatges i sons: des d'una heroica batalla de farina entre els Blaus i els Blancs de Granollers fins a una batalla de guinyols amb personatges amb la cara del públic, passant per una dansa de joves lleidatans disfressats amb aliments o una tenebrosa història a Festi d'una pintura del Besco protagonitzada pels Diables de Reus.

Sembla un autèntic deliri, i en alguns moments ho és, certament per hilarant. Es tracta del projecte *Metamembrana* de l'artista multidisciplinari Marcel·lí Antúnez, que té la particularitat d'exposar-se simultàniament a cinc espais de Catalunya: el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l'Espai Rocca Umbert de Granollers, l'Espai Zero 1 d'Olot, Cal Massó de Reus i la sala Sant Joan de Lleida.

Units per la tecnologia

Són cinc espais units per l'Anella Cultural, una xarxa que permet la interacció tecnològica entre centres gràcies a la banda ampla d'internet 2, que possibilita la interconnexió directa d'imatge i so amb gran qualitat. Aquesta tecnologia la va utilitzar ahir Marcel·lí Antúnez per presentar a la premsa el projecte -el primer que produeix aquesta xarxa- simul-

Marcel·lí Antúnez manipula la pantalla a través d'un maniquí ■ MARÍA PÉREZ

En el projecte, Marcel·lí Antúnez ha unit cultura popular amb alta tecnologia

làniament als cinc espais. *Metamembrana* és un projecte difícil de classificar, com tota l'obra de Marcel·lí Antúnez, que es mou entre la pintura, el teatre, la performance, l'escultura, el videoart i tot el que faci olor d'alta tecnologia. En aquest cas, Antúnez parla de "cinema expandid" ja que l'acció principal de la pentaoxposició té lloc en una gegantina pantalla que quan no és accionada per l'espectador mostra un mural amb dibuixos del creador i imatges en directe de les seues de la mostra.

A la part anomenada *Instrument*, el públic gene-

ra animacions noves en dos caps manipulant un nas, una mà i un pit d'un maniquí. A més, es pot veure el públic de la resta de les seues festes el mateix. El *Guinyol*, en canvi, és un divertit film d'animació d'una baralla de ninots de guinyol en el qual el públic és qui pot aportar el rostre als personatges.

La pantalla, a més, emet cinc films que han estat rodats en les cinc ciutats participants que al·ludeixen a aspectes de la cultura popular de cada lloc. El visitant activa el film de la seva ciutat parlant a través d'un micròfon i la resta de ciu-

tats llegint unes catifes. En el rodatge dels films hi han participat 300 persones d'associacions com els Blaus i els Blancs de Granollers, els Diables de Reus, músics del Raval, l'Aula de Teatre de Lleida i l'Escola d'Art d'Olot.

En el projecte, Antúnez ha unit cultura popular i alta tecnologia: "Es increíble com de viva està la cultura popular, però la tradició pot ser reinterpretada". *Metamembrana* es podrà veure fins al 13 de febrer (Reus, Olot i Lleida); fins a l'1 de febrer (CCCB) i fins al 28 de febrer a Granollers. ■

Gran pantalla de ocho metros de ancho frente a la que se sitúan los mecanismos para que el visitante interactúe

Marcel·lí Antúnez propone una instalación dinámica en el CCCB

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Meto la cabeza por la puerta de una casita y grito. En la pared del fondo de la casa se enciende la palabra REC y pocos segundos después mi cara agitada se convierte en la cabeza de un homínido parcialmente femenino que se mueve con un gran cuchillo en las manos por la pantalla de ocho metros de ancho y aprovecha para atacar a otros cuatro personajes. ¿Es un juego? Obviamente. Un juego interactivo que forma parte de la exposición/instalación, o viceversa, que bajo el título de *Metamembrana* se abrió ayer por la tarde en el CCCB. Una exposición de Marcel·lí Antúnez, artista inclu-

sificable, de gran proyección internacional, que lleva treinta años desarrollando un lenguaje propio. En dicho lenguaje, el mundo atávico de sus raíces de Moà impregna un quehacer en el que se cruzan las altas tecnologías multimedia con un cúmulo de dibujos cuya densidad recuerda los cuadros del Bosco y Pieter Brueghel, y cuyas imágenes desarrollan un imaginario poblado de monstruos, básicamente simpáticos hasta en su crueldad.

Metamembrana es un proyecto con dos vertientes definidas. La geográfica y mediática es la de Anella Cultural, una red transversal de ciudades medianas catalanas que aspira a establecer una interconexión artísti-

ca y explora los nuevos medios de comunicación como internet; *Metamembrana* se puede ver simultáneamente en Granollers, Lleida, Reus y Olot, y a través de webcam permite establecer conexiones en directo. La se-

'Metamembrana' se exhibirá a la vez en espacios de cinco ciudades catalanas

gunda vertiente es la exploración del mundo de un artista que fue fundador y miembro de La Fura dels Baus (1979-1989) y que tras abandonar la comu-

ñía emprendió un camino ligado a sus orígenes (licenciado en Bellas Artes) e inquietudes desde un concepto del arte contemporáneo pensado como experiencia para los espectadores. El proyecto tiene sus antecedentes en conferencias-performativas-mecanotónicas como *Protomembrana* o *Hipermembrana*, y sintetiza el trabajo de Antúnez desde el 2004. En aquellas y en esta hay una combinación de signos no evidentes pero muy singulares en una combinatoria sobre el ser humano que se plasma a través de diferentes técnicas de animación, siempre a partir de los dibujos de Antúnez. En suma, un proyecto único en el que ha colaborado 200 personas y que hay que experimentar.

Al salir, aprieto la nariz y el pecho de un ropero antropomórfico. Un hombre muestra su multiboca/multilengua a una mujer multicampanilla fluyente.

1989

EL PERIÓDICO - 09/11/2009
SECTION EL DIA POR DELANTE

la propuesta

►► Dos imágenes del Archivo Histórico de Berlín, el muro de Berlín (izquierda) y la puerta de Brandeburgo.

EL INSTITUTO GOETHE FESTEJA LA CAÍDA DEL MURO CON SIETE HORAS DE ACTOS

¡Felices 20 años, Alemania!

CARME ESCALER
BARCELONA

Mientras Berlín derriba el falso muro que ha construido para conmemorar la caída, hoy hace 20 años, del que separó de verdad las dos Alemani- as durante 28 años, el Instituto Goethe de Barcelona ha organizado una jornada de puertas abiertas para revivir la emoción de aquel episodio histórico.

Alumnos del ilustrador Ignasi Blanch en la Escola de la Dona Bonnemaison abrirán la jornada pintando en directo la obra *Colors per mur* (18.30 h), una representación de aquella obra que, hace 20 años, realizaron 118 artistas de 20 países, que dejaron su recuerdo del momento en el último fragmento en pie del muro de Berlín. Uno de aquellos recuerdos fue el mural *Parlo d'amor*, del propio Blanch.

Tras la apertura artística darán comienzo los parlamentos de autoridades, como la cónsul general de Alemania, Christine Glaser, y representantes del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat (19.00 h).

Seguirá una tertulia entre Jordi Pujol, presidente de la Generalitat en aquel año, y el director del Cercle de Directius de Parla Alemana, Albert Peters (19.30 h). El testimonio de los cónsules generales de Gran Bretaña, EEUU, Francia y Rusia (20.15 h) precederá a la intervención de György Konrad, escritor húngaro y disidente decisivo en el movimiento anticomunista en Europa del Este.

Una tómbola sorteará viajes y cursos de alemán (22.45 h), y una performance poética con Eduard Escofet, Enric Casasses y Arnau Pons (23.00

h) nos acercará a la poesía catalana en Berlín. La música pondrá punto y final a la jornada festiva, con un karaoke de los hits del pop de los 80 en la RDA (0.00 a 1.00 h).

PROYECCIONES / Con un pica-pica de especialidades alemanas como reclamo gastronómico, durante la tarde y la noche se podrán ver documentales como *Cycling the invisible frame*, de Cynthia Beatt; *Así cayó el muro*, de Capa TV, con participación de TVE y TV-3, y la producción francesa *Le mur avant et après*. También se podrán contemplar exposiciones de Vuk Jevremovic y Allan Kaprow. Y habrá un espacio para la proyección de imágenes de la agencia Ostkreuz sobre *El que va quedar de la RDA y la RDA en colores*, así como otras, procedentes del Archivo Histórico de Berlín, que mostrarán algo más de la historia del muro que tal día como hoy, en 1989, abrió sus puertas a la libertad. ■

Los muros de Europa, a debate en el CCCB

También el CCCB celebra hoy los 20 años de la caída del muro de Berlín con un debate sobre *Elle veils i els nous murs d'Europa*. En él ofrecerán su testimonio el escritor Juan Goytisolo y el filósofo Tzvetan Todorov. La tertulia será moderada por la escritora Monika Zgutová.

► Montalegre, 5. 19.00 horas.

►► Instituto Goethe de Barcelona. Manso, 24. De 18.00 a 1.00 horas. Entrada libre.

AT THE GATEWAY TO EUROPE

EL PAÍS - 19/02/2009
SECTION INTERNACIONAL

MIJAÏL SAAKASHVILI Presidente de Georgia

"Rusia es ahora extremadamente débil"

J. M. MARTÍ FONT
Barcelona

Conforme se agrava la crisis económica en Rusia, se reducen las "provocaciones" en la línea de alto el fuego en torno a la región separatista de Osetia del Sur, asegura el presidente de Georgia, Mijaíl Saakashvili. De hecho, ayer, Moscú y Tbilisi acordaron un mecanismo para prevenir incidentes en la zona controlada por las tropas de la Unión Europea (UE).

Saakashvili (Tbilisi, 1967) participó ayer en el debate A las puertas de Europa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; se entrevistó con el presidente de la Generalitat, José Montilla; empresarios, y el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

Pregunta. ¿Qué secuelas sufre Georgia de la guerra del pasado verano?

Respuesta. Rusia sigue ocupando Abjuzia y Osetia del Sur, pero esto no ha tenido un impacto sobre nuestro desarrollo. Según el Fondo Monetario Internacional somos uno de los pocos países que seguirán creciendo este año; un 2% o 3%. Por debajo del 14% de 2008, pero más que Rusia, que está en recesión.

P. ¿Aguanta el alto el fuego?

R. Sí, por la presencia europea. Además, conforme Rusia ha ido entrando en problemas económicos, las provocaciones se han ido reduciendo. Hay una relación directa.

P. ¿Está Georgia reconstruyendo su Ejército?

R. Georgia no piensa construir un [nuevo] Ejército, todo lo más reparar lo que se destruyó durante la guerra; conservar nuestras capacidades. Espero que podamos establecer programas con la OTAN.

P. ¿Para cuándo el ingreso de su país en la OTAN?

R. Acabará produciéndose, pero será un proceso lento y largo, que pasará por una integración de la región en Europa.

P. ¿Cómo ha sustituido Georgia el vital mercado ruso?

Saakashvili, en Barcelona. / CARMEN SECANELLA

decisiones que tomó este verano?

R. Creo que no tomamos ninguna decisión. Un gran país siempre puede atacar a uno pequeño. La única cuestión es cómo lo vende. Y lo cierto es que el mundo casi acabó por creer que Georgia invadió Rusia, lo que es una locura. Fue una escalada a lo largo de varios años que lógicamente acabó con la invasión. La guerra llegó cuando el petróleo estaba a 140 dólares el barril y la Bolsa de Moscú en máximos históricos.

P. ¿La situación ha cambiado?

R. Sí, Rusia es ahora extremadamente débil. Su economía se está desintegrando, no sólo por la caída del petróleo, sino por un problema sistémico de falta de inversiones.

P. ¿Cuál es el futuro de la región del Cáucaso?

R. Pasa por un acercamiento a Europa, y eventualmente por una situación que integre también a Rusia. La otra alternativa, como algunos sostienen en Europa, es una nueva versión de la guerra fría que concede a Rusia un área de influencia. Pero esto no responde a la realidad. Rusia tiene 140 millones de habitantes y los países que se supone deberían estar bajo su influencia suman más de 150 millones.

P. ¿Contempla algún cambio con la nueva Administración de Estados Unidos?

R. Estados Unidos entiende muy bien cuáles son las prioridades. Es cierto que Nicolás Sarkozy jugó un papel en el alto el fuego, pero sin la intervención norteamericana los rusos no se hubieran detenido. Hubo mensajes muy potentes desde la Casa Blanca y movimientos de la VJ P'ota.

"La guerra llegó con el petróleo a 140 dólares y la Bolsa rusa en su máximo"

R. Ya lo perdimos en 2006. Moscú nos cortó la electricidad en 2005 y dos años después empezamos a exportar energía a Rusia, en lugar de importarla. Hemos conseguido una relativa independencia energética y estamos preparados para hacer frente a cualquier chantaje. En 2006 Rusia nos declaró el embargo económico por razones sanitarias y crecimos un 10%. Nos ha servido para mejorar nuestros productos y buscar nuevos mercados. El vino, por ejemplo, lo exportamos ahora a Escandinavia y es de mejor calidad que el que vendíamos a Rusia.

P. ¿Tomaría ahora las mismas

CUBA

AVUI - 30/03/2009
SECTION MONJulio César Guanche Abogado i professor de la Universitat de l'Havana Entrevista

"Cuba s'ha de comparar només amb si mateixa"

Julio César Guanche al pati del CCCB, on la setmana passada va pronunciar una conferència. ■ MARTA MONEDERO

TRANSICIÓ • "El futur democràtic a l'illa no ha de mirar solament cap a una economia de mercat" **DISSIDÈNCIA** • "Una cosa és ser crític amb la Revolució i una altra ser-ne enemic" **Per: Marta Monedero**

Critic des del socialisme, Julio César Guanche (Tlaxi, 1974) veu prioritari obrir espais perquè els ciutadans participin en la formulació del model econòmic i polític cap a on pot anar l'illa. De moment, la transició va lenta i, segons defensa aquest advocat i professor de la Universitat de l'Havana, "qualsevol futur democràtic no ha de mirar només cap a una economia de mercat". Hi veu altres opcions, "si així ho desitjaixen els cubans".

Què en pensa, de la destitució dels vicepresidents Pedro Mirret i Osmay Cienfuegos, dos històrics que van fer la Revolució?

De manera oficial, cap dels dos ja no ocupava el càrrec. L'únic que ha fet Raúl Castro és estalviar-hi en el mare de la gran reestructuració de govern del principi de març.

Quina lectura en fa, d'aquesta profunda remodelació?

Totes les interpretacions són legítimes perquè la informació oficial és poca. Sobretot en el cas del cessament del vicepresident Carlos Lage i del ministre d'Afers Estrangers, Felipe Pérez Roque. Quan Fidel va renunciar hi, ja va avisar que només el Partit Comunista Secretaria el seu ideari. Ara Raúl segueix aquesta línia agafant quadres del partit i de l'exèrcit.

Què en pensa, de la teoria que Lage i Mirret Roque preparaven un complot amb Hugo Chávez per enderrocar Raúl?

No en tinc cap prova a favor ni en contra, però em sembla improbable.

Quan arribaran els grans canvis que prometia Raúl Castro?

Els canvis vindran, però tampoc se n'està donant gaire informació. Arran del discurs de Raúl del 26 de juliol del 2008, hi va haver un procés de discussió popular, després no sintetitzada, que imagino que el govern agafarà com a punt de partida per establir les bases del canvi.

Què ha canviat des que Raúl és president, fa tretze mesos?

No hi veig gaires avenços, però hi ha dues mesures destacades. El repartiment de terres, que alguns consideren una quarta reforma agrària i modifica el sistema de propietat. Recordem que Cuba importa prop del 85% dels aliments. L'eliminació dels límits salarials, que canviarà el concepte d'igualtat molt més que reformes com les de permetre la compra de mitjans o l'accés dels cubans als hotels per a turistes.

Serà un canvi polític o només una transició econòmica?

Qualsevol canvi econòmic comporta algun canvi polític encara que no s'expliciti. A més, hi ha una gran demanda de la població per participar en la construcció política. No és només una qüestió del govern.

Per què s'endarrereix la supressió de la doble moneda, que alguns pensadors del règim veuen prioritària?

El principal problema de Cuba és el proveïment d'aliments i béns de consum i la vivenda. Després ve l'accés a Internet o poder viatjar. És una situació fabulosa de la doble mo-

eda com a prioritat. T'ho can sap que, per assegurar-hi, abans ens cal arreglar l'economia sense més!

Quin és el futur de Cuba?

Cuba té molts futurs i no sols és el que pensen Raúl o Fidel. Hi ha un alt dinamisme social i moltes maneres d'entendre la Revolució. El govern no és l'únic que controla la Revolució, hi ha molta gent que l'entén des d'altres lògiques no oposades ni enemigues. Hi ha cubans que reclamen més socialisme.

I vostè?

Jo defenso obrir espais de diàleg. No es tracta d'implantar models prefabricats, sinó de construir-los a la crítica social i extreure'n un model més consistent del que hi ha ara.

Amb la dissidència interna inclosa?

Europa fa molt de cas a la dissidència interna, que és minoritària. Però una cosa és ser crític amb la Revolució i una altra ser-ne enemic.

Definix Cuba com una democràcia socialista?

La propaganda oficial diu que som un socialisme democràtic, però cal pensar que no som els més democràtics del món. Per exemple, el concepte que la crisi s'ha de distribuir entre tot el país és democràtic. Però Cuba no es pot comparar amb els altres països de l'Amèrica Llatina. Nosaltres s'ha de comparar amb ella mateixa, perquè la Revolució és única. Hem d'assolir més llibertat social i política i, com a Revolució, superar sempre l'estat d'assolir. ■

HABERMAS

PÚBLICO - 07/05/2009
SECTION LETRAS

El filósofo Jürgen Habermas cumplirá 80 años en junio. EDUARDO

Por una filosofía universal sin adjetivos

Habermas analiza en Barcelona los retos del pensamiento

LIDIA PENELO
BARCELONA

Nada de entrevistas, nada de actos sociales y nada de homenajes para celebrar los 80 años que cumplirá en junio. Esas fueron las condiciones impuestas por el filósofo Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929) antes de aceptar la invitación de la Universitat Oberta de Catalunya para impartir un seminario y dar una

conferencia el pasado martes en el CCCB.

Consciente de que la filosofía vive en una habitación marginada, el pensador planeó -ante un público especializado- una extensa historia de la filosofía y terminó exponiendo la necesidad de un racionalismo que apueste por el diálogo y huya de los fundamentalismos. En resumen, Habermas apuesta por unas estruc-

turas universales que integren los distintos campos de conocimiento -lo que él denomina una filosofía sin adjetivos-.

"Uno de los instrumentos de la filosofía es el análisis conceptual de los textos y sus contextos, ahí se convierte en un mediador del discurso público", afirmó el autor de *Teoría de la acción comunicativa*.

Apoyado en un atril, Habermas desgarró su conferencia

poniendo un cuidado extremo en cada palabra. Cada vez que pronunció el término "verdumbé" pidió permiso para denominarlo de tal modo.

"Habermas es de una gran seriedad intelectual. Ante el mundo actual se muestra escéptico pero no derrotista. Él piensa que a través de la razón se pueden solucionar muchas cosas", comentó el doctor en Filosofía Pere Fabra a este periódico. Fabra es el puente entre Habermas y Barcelona. "Consciente de que el paradigma que impera en el mundo es científico, Habermas se rebela contra los totalitarismos y defiende el proyecto filosófico de una razón que se crea en el debate", aclaró Fabra, que pasó cinco años en Frankfurt bajo la tutela del maestro.

El mundo objetivo

El Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003 había generalizado, esbozando una sonrisa de vez en cuando, pero aún así, la densidad de su discurso no se disipó. Dejó claro que los tiempos de la metafísica han quedado atrás, y en su exposición se detuvo en la cuestión de "la objetivación del mundo". Una idea esbozada por el empirismo y que más tarde Kant sacudió con su *Crítica de la razón pura*.

"Es sorprendente que los hechos históricos, sociales y culturales no despertaran un interés científico hasta muy tarde. Las ciencias no tienen acceso a la objetivación de la interpretación. Esta cuestión es todavía un rompecabezas, un *interrogante*", apuntó. "Cuando decimos objetivación, nos referimos a la facultad humana de expresarse con mensajes que resulten comprensibles para todos", aclaró un hombre

que cree que la esfera pública se puede reformar promoviendo la participación de órganos comunitarios.

Tras charlar durante casi dos horas, el pensador todavía tuvo la paciencia de dejarse fotografiar con tres de los asistentes. Rechazó varias invitaciones para salir a cenar y cuando hubo estado a todos los que se le acercaron se marchó con su esposa. Lo que más le apetecía era ir pasando tranquilamente hasta su hotel y descansar para poder pensar.

Habermas da respuestas a cómo funciona nuestro pensamiento, pero no da recetas de cómo hemos de vivir. Eso lo deja para los psiquiatras. ■

Más información

EL DISCURSO FILOSÓFICO DE LA MODERNIDAD EN: www.habermas.com

PODER COMUNICATIVO

Defensor histórico de lo público

UNIVERSALIDAD

Habermas confía en una comunidad en la que los participantes compartan un sentido de la vida que de lugar a la moral y la política. Organos públicos y democráticos que deben evitar la caída en nacionalismos, totalitarismos.

PENSADOR POLEMICO

Antes de ser Papa, Joseph Ratzinger mantuvo una discusión con Jürgen Habermas sobre el papel de la fe en la construcción de un mundo más democrático. Para Ratzinger, la fe católica nutre la democracia, mientras que para el filósofo fe y saber son conceptos antagónicos.

IMPURITY

PÚBLICO - 12/03/2009
SECTION CULTURA

Una ocasión para la vida íntima

Axel Honneth, filósofo y director de la Escuela de Frankfurt, apuesta por refrescar las ideas socialistas

LIDIA PENELO
BARCELONA

Ante cualquier pregunta, aunque sólo se trate de responder a la invitación de tomar un café, Axel Honneth (Alemania, 1949), se toma unos segundos antes de hablar. Filósofo y sociólogo, el actual director de la Escuela de Frankfurt es un hombre prudente. Su campo es el de la filosofía social y práctica y, para él, la crisis mundial ayudará a redefinir el modelo de las sociedades democráticas. "La desregularización de los mercados capitalistas ha ido demasiado lejos y sería necesario refrescar las ideas socialistas. Deberíamos redefinir la forma en que las sociedades liberales entienden la libertad desde el sentido normativo. Seguramente, hace falta una revalorización de esferas, que en los últimos 30 años han sido marginadas, como la de la vida íntima y la del trabajo satisfactorio", argumenta.

Consumismo bajo control

Honneth está convencido de que el marxismo continúa teniendo elementos fructíferos: "Tenemos que volver a tomar en serio el marxismo. Viendo ciertas crisis ecológicas, deberíamos establecer límites a nuestras necesidades consumistas". Sin embargo, el sucesor de Adorno no confía en que haya alternativas a una economía de mercado capitalista. "Yo creo que el futuro de las sociedades democráticas liberales acabará ubicándose

Honneth explicó en el CCCB por qué el marxismo es una opción hoy. JONÉ LIZÓN

Honneth apuesta por volver a tomar en serio el marxismo

«Cuando llegué a la oficina de Adorno tiré todos sus muebles»

en una regularización mucho más intensa y en un control de mercado. En un núcleo económico el marxismo no tiene futuro, pero sí lo tiene en determinadas patologías producidas por el capitalismo. Aunque eso no significa que constituya una alternativa sólida en la economía planificada de mercado", sostiene.

Autor de varios estudios sobre la teoría del reconocimiento, *-Reificación*, es el más extendido-. Honneth está convencido de que las personas no saben relacionarse. "Todavía no hemos aprendido. El fracaso de las relaciones tie-

ne que ver con la independencia de actitudes cognitivas fundamentadas sobre el éxito y el dominio instrumental de nuestro entorno, de modo que nosotros ya no somos capaces de percibirnos desde el punto de vista del reconocimiento y eso implica una expansión de visiones instrumentalistas".

La carrera académica de este filósofo deja pasmado a cualquiera, pero no sólo de teoría vive el hombre: cuando Axel Honneth cuenta a un desconocido a qué dedica su tiempo, empieza diciendo que tiene dos hijos. "La mayor satisfacción, además de estar con

mi mujer y mis hijos, surge del auténtico trabajo, y ese constituye el leitmotiv de mi vida. Trabajo para elaborar y desarrollar ideas especulativas e innovadoras sobre ideas formuladas anteriormente", remata claro.

Sentado en su escritorio, dedica cuatro horas al día a las ideas. En ese espacio no permite ninguna interrupción ni compañía, sólo la de las fotografías de la familia y de sus tres héroes: Hegel, Rousseau y Freud.

Renovación del mobiliario

Sucesor de Adorno y Habermas, lleva la dirección de la Escuela de Frankfurt con miedo. La posibilidad de ser sobrevalorado le intimida. "Cuando me convertí en el sucesor de Habermas, cambié totalmente el mobiliario de la habitación. Cuando tomé la oficina de Adorno tiré todos sus muebles. Durante mucho tiempo ni siquiera quise jugar con la idea de prolongar esa tradición. La presión exterior es intensa, cada vez es más difícil no vincularse a esa corriente de pensamiento. Preferiría ser una figura independiente", admite. Axel Honneth no quiere que lo cosifiquen, ni siquiera como el pensador empeñado en hacer posibles los sueños de la Escuela de Frankfurt. ■

Ensayo Sumergidos en la burbuja capitalista, nada es ajeno a su influencia. La socióloga de las emociones Eva Illouz ha estudiado la feroz lucha entre el amor como impulso desinteresado y el amor como valor económico

Eros y dineros

Eva Illouz
El consumo de la utopía romántica
Traducción de María Victoria Abril
842 PÁGINAS
177 FIGURAS
25 EURO

EVA FERNÁNDEZ PORTA
En su último ensayo Slavoj Žižek critica la decisión de Bill Gates de donar parte de su fortuna a una ONG porque, a su juicio, con ese acto sólo intenta soslayar que sus actividades "han servido las vidas de miles y miles de personas". Lo mismo podría decirse de Nacho Cano, si bien él pudiera aducir que hay que dar "por cada beso, una bofetada". En efecto, el capital puede ser a la vez "sucio dinero", "máscara de bondad" o "fuente de vida". Al interpretarse cómo y por qué se ha hecho un dependiente leemos la novela del capitalismo, rebozante de significados morales y

hiera ser un impulso libérrimo y desinteresado. A la derecha, el demonio replica que Eros es hijo de Dineros, y que mejor ser pragmático que hacer el papo. El combate es feroz, y al mismo tiempo los dioses también tenemos corazoncitos, y ahora está en juego.
El ángel habla con la voz de la conciencia, que es admonitoria y plural, el humanismo nos enseña que el trabajo capitalista deshumaniza las relaciones; el marxismo añade que el sistema de producción reifica la subjetividad; los críticos del ciberspacio denuncian que internet mediatiza los vínculos. Ante estas presiones, que ase-

mejana o se subasta en Sotheby's o en la feria.
La socióloga de las emociones Eva Illouz (Marrakech, 1961) no se propone resolver esta lucha, pero sí la ha estudiado de un modo más fundamentado y sutil que se ha convertido en una referencia ineludible en su campo. Su premisa la señaló en una reciente conferencia en el CCCB: "Las personas no son yonquis de la cultura". Ello implica que las teorías generales de la privacidad, ya sean planteadas en términos de control o de autonomía, deben ser revisadas poniendo atención a lo que ocurre dentro y fuera de los hábitos adquiri-

trado de la aristocracia y, por ende, como tema artístico. Por su parte, el capitalismo no reprime la subjetividad y no sólo la consume, sino que sobre todo la produce. La autonomía, el consumismo sentimental y el turismo, otras veces denostados de manera frívola e irreflexiva, se revelan en este libro como una enorme y omnipotente industria del afecto por medio de la cual el despliegue del mercado "levó el sentimiento al corazón mismo de sus transacciones".

Desde luego, no se sigue de ahí una celebración del centro comercial. Illouz también tiene palabras críticas para el diablillo, al que ella llamaría "el cónon utilitarista". Siguiendo las tesis de Bourdieu, su análisis de las citas galantes como práctica cultural señala que la finalidad económica no funciona como clave interna de las relaciones intersubjetivas, y que sólo cobraría sentido al imbricarse con otros muchos criterios no contables. Su descripción de las industrias del afecto revela que, en sus distintas formas, las relaciones están fundadas en "actos de consumo irreflexivos" que cobran su sentido ritual y no instrumental. En ese marco "el gasto de dinero puede ser una ostentación de estatus, pero también puede interpretarse como un depósito voluntario y sacrificial". El utilitarismo, pues, es útil para hacer una descripción escéptica y a posteriori del destino público de una relación, pero pasa por alto que esta no habría podido configurarse a partir de una praxis utilitarista.

Una investigación espléndida

Basado en un enorme dominio de la estadística especializada y en un uso iluminador de las entrevistas, la topografía de las pasiones que propone Illouz tiene tres efectos principales. Por una parte, revela cómo se imbrican los modos del querer con el capital cultural, con la influencia de los medios y con la clase, sin olvidar el clonismo. Por otra, descubre zonas de sombra del mercado donde el dinero circula de una manera bien distinta a como lo hace en la bolsa, creando un saber emocional que cuestiona y resitúa a la vez los viejos valores burgueses. Sobre todo, argumenta cómo el entretanido consumista no está regido por el culto al placer sino que tiende a crear sujetos de cabeza fría, cada vez más dotados para el automatismo y la gestión de lo privado. El resultado es la piedra miliar de una investigación espléndida, posteriormente profundizada en *Intimidades congeladas* (Caja Editores, 2007), donde extiende sus tesis al mundo digital con un agudo análisis de las páginas de comentarios. Por cierto, Illouz se promueve la *It* y, ya que estamos, Žižek se dice *Chéloc*. A ver si tomamos nota, que estas conversaciones medernas se están convirtiendo en un galimatías onomatopéyico que no se *pa* aguantá. |

La socióloga marroquí Eva Illouz, fotografiada en Barcelona.

emotivos. En ningún ámbito se hace tan patente este fenómeno como en la socialización del amor, donde el capitalismo puede mostrar su lado más cruel, pero también el menos funcional.

¿Cuánto cuesta encontrar pareja? ¿Por qué en una sociedad igualitaria los hombres seguimos invitando más que las mujeres? Tu pareja actual, ¿confirma tu estatus de clase o lo cuestiona? ¿Más que la anterior? Ante estas preguntas nos sentimos como un personaje de dibujos animados que se revolotea a su alrededor un ángelito y un diablillo. A nuestra izquierda, el serafín susurra que esas cosas no hay ni que que pensarlas; el amor de-

nazan la autenticidad del sentir, es preciso, dice el ángel, refugiarse en una concepción esencial e intimista de los afectos. Pero el diablo sabe de cifras; la economía de la familia demuestra que el matrimonio se concibe como un progreso

El ángel sugiere refugiarnos en una concepción esencial de los afectos, el diablo sabe de cifras. ¿A cuál de los dos debemos hacer caso?

en el ascoldón: las estadísticas prevalecen que los individuos buscan a su media naranja en su propia casta, con tendencia a la movilidad ascendente. Número canari de jóvenes de lírica, la pasión está en

gel, diría la autora, se equivoca porque presupone que hubo alguna vez un Eros "puro y verdadero" y que el sistema de mercado lo corrompió. Y no eso sólo existió como estilización del sector más bus-

Claudio Magris se asoma a la impureza

El escritor reflexiona sobre la vertiente ambigua y relativa de la vida moderna

Claudio Magris, el pasado martes en Barcelona. J. V. GARCÍA

J. V. GARCÍA
Barcelona

"No tenemos una sola identidad. Podemos tener una identidad nacional, una identidad étnica —que se es menos importante—, una identidad cultural y muchas otras. Yo estoy separadamente mucho más cerca de un liberal de Uruguay que de un fascista italiano, por ejemplo. ¿Por qué ser italiano o catalán debe ser más importante que ser creyente o no creyente? Si alguien me dice que es creyente voy a saber algunas cosas sobre su identidad mucho más reveladoras que si me dice que es español".

El escritor Claudio Magris (Trieste, 1939) ha estado en Barcelona para clausurar el ciclo de conferencias que bajo el título *Dejanzas* ha llevado a cabo el Centro de Cultura Contemporánea (CCCC) a lo largo de los últimos meses. La impureza, asegura, "es asumir que la vida tiene este lado ambiguo, relativo, donde precisamente hay que buscar lo puro, que no se encuentra en el interior de un sistema puro".

El escritor italiano habló sobre los mitos y sobre el rasgo de *Así que cómo comprenderé* (Anagrama, revisión del de Olibo y Editorial, donde es ella la que habla desde el más allá y explica por qué no quiere volver a ver a su estado. "Los mitos son también impuros".

Magris, cuyo relato *Danshi* (Anagrama) sirvió a muchos europeos para descubrir la misteriosa arquitectura en torno al Imperio Austro-Húngaro, que había quedado semiconsciente detrás del telón de acero con la división de Europa posterior a la II Guerra Mundial, contempla ahora con la perspectiva que da el paso de 70 años lo sucedido en ese espacio al que, como triestino, pertenecía de pleno derecho.

"Tuve la gran suerte de poder viajar por la Europa del Este durante cuatro años durante un período de relativa tranquilidad, entre 1982 y 1986; si no hubiera sido así, en 1989 [cuando se produjo el derrumbe del bloque soviético] no hubiera podido descubrir a los diferentes curules de la historia, descubrió cosas, en sí mismas poco importantes, pero reveladoras. Esta experiencia fue clave para poder comprender lo que pasó después, porque cuando se viven estos grandes acontecimientos históricos es fácil quedarse sólo en la superficie".

Reconoce que se esperaba un cierto resurgimiento de los nacionalismos, de la tendencia a centrarse sobre las pequeñas identidades, y lamenta que, hasta cierto punto, "se ha perdido la sensación de la pertenencia a un mundo común: la *mitropol*". "Hay dos memorias", apunta, "la que se sitúa en la continuidad y

"Hay una nefasta tendencia a identificar el futuro con la eternidad"

aquella obsesionada con el pasado, obligada a presentar la factura de todos los agravios padecidos en el pasado, espejada en un victimismo competitivo con víctimas que el vecino".

La omnipotente crisis le afronta con excepción. "Hay, ciertamente, una gran preocupación, pero reconozco que yo mismo no sé aún, como mucha gente,

si la crisis en la que estamos metidos no es más que una vanguardia de la que llegará más tarde o si la vida exagerada tal vez por razones políticas para sacar provecho. Las sociedades reaccionan de dos maneras: el pánico o la solidaridad".

Pero la quietud del modo, asegura, no le ha sorprendido. "Siempre he creído que hay una nefasta tendencia a identificar el futuro con la eternidad, con la única posibilidad, con los últimos días de la historia. A finales de la década de 1930 se creía que el capitalismo estaba a punto de ser destruido. Y no era cierto. Hasta hace un año se creía que el capitalismo agonizaba, pero reconozco que yo mismo no sé aún, como mucha gente,

si la crisis en la que estamos metidos no es más que una vanguardia de la que llegará más tarde o si la vida exagerada tal vez por razones políticas para sacar provecho. Las sociedades reaccionan de dos maneras: el pánico o la solidaridad".

Pero Magris cree que no haya más sentido al volar, o que los que están en la sala de control no fijen su atención en la carretera. "Vivimos en un sistema tan autorreferencial, es el que la clase política está de tal manera enfrascada en la tarea de autorepresentarse, que ya no le queda tiempo para atender a lo que sucede fuera. Como habla todo el rato de la crisis, no tiene tiempo de estudiarla. Claro que, como decía Chesterton, los que escriben los artículos de fondo son siempre los conservadores porque juegan un hecho de hoy con la mentalidad de ayer".

CRISIS CULTURE

AVUI - 27/05/2009
SECTION DIALEG

L'entrevista
Michela Marzano Filòsofa i investigadora del Centre Nacional de Recerca Científica

“Correm el risc que torni una nova forma de totalitarisme”

Vostè afirma que els valors de mercat han entrat a l'esfera privada. Què vol dir?

Un cert llegatisme basat en la màxima a la que heu passat a veure per poder a la transició de l'època de l'empresa a la vida privada. És un dels individus que poden aconseguir un compromís de la seva pròpia vida...

S'assimilen les persones a petites empreses. Sí. És com si l'individu investís una empresa, l'empresa de la seva pròpia vida. Una empresa que pot tenir una aplicació de les característiques del seu segment...

Però també pot fracassar...

És així. O sí o no. Aquesta línia de pensament és una línia de desconfiança? És que no tenim un cert llegatisme perdurador... És per això que aquesta idea té molt de mal a la societat, perquè els individus se senten culpables del seu fracàs. És una nova societat de fracassats i perduradors...

Com es poden tornar a separar l'esfera pública i la privada?

Una societat sana és aquella en què l'esfera pública i la privada estan separades. Aquesta és el principi de la democràcia liberal contemporània des del temps de Kant i Montaigne. Amb el feixisme, així com va acabar la vida pública i privada es barrejaven, tot estava sota control. Després, amb la superació dels feixismes, les dues esferes es van tornar a separar...

I el capitalisme salvatge les ha confós de nou...

Aquest capitalisme, en què l'esfera pública i la privada no estan separades, suposa el risc que torni una nova forma de totalitarisme.

La crisi ho ha aturat? ¿O ens acostem a un nou totalitarisme?

Després de tot no es gestiona? De moment no s'ha fet gens... S'ha certificat que hi ha crisi, però no s'han presentat les solucions. A França la crisi pot ser una oportunitat per superar aquest capitalisme...

Barack ha presenciat...

El món ha canviat, però de fet no està treballant reformar una línia mediterrània amb la justícia, la justícia... Vol privatitzar l'espai públic i utilitzar la màxima línia de l'empresa a l'esfera pública i la seva esfera...

En canvi, a Europa, Sarkozy és un referent...

Perquè de quina manera parla? Només de discursos? A la seva campanya electoral el seu discurs era "tot mercat", quan la crisi va esclatar el discurs va ser "normalitzar el capitalisme".

Barack esmenta el discurs segons el públic, i està ple de mentides...

El perill és la desafecció. Com es pot evitar? Els polítics han de tenir un discurs veraç i han de dir les coses com són. L'única manera de reconstruir la confiança és no mentir...

En política sembla difícil...

Hannah Arendt deia que en un sistema en què hi ha mentida es destrueix la confiança...

Revolucionar els processos i no ser revolucionari.

A Itàlia s'ha escrit un llibre. Ja no hi ha opinió pública? Fins i tot els intel·lectuals ja no tenen coratge per oposar-se realment a Berlusconi. Així és molt perillós, perquè, si la gent no reacciona contra aquesta política, hi ha la possibilitat d'una nova forma de feixisme a Itàlia, a França i potser a la resta d'Europa.

L'exemple d'Obama és pot seguir a Europa?

El Partit Unificat ha conegut el totalitarisme com Europa... A Europa, en un moment de crisi, als anys 80, van sorgir els feixismes...

La situació és equiparable?

Estem en una situació molt semblant a la dels anys 30... S'ha d'evitar que la política sigui una mena de discurs de feixisme. El feixisme italià es va caracteritzar per la ideologia de l'autarquia, els valors del passat, la tradició, l'Església, la família, l'ordre amb la idea de revolució, d'una nova era. Necessitem un discurs polític amb valors com la igualtat, la llibertat, la solidaritat...

A la societat que descriu, l'individu ha de triar. Què ha de ser el seu veritable objectiu?

Außer col·lectivitat i autonomia, integritat. No estar pendents del que es diu de nosaltres, sinó concentrar-nos en els resultats mateixos, viure independentment de la mirada de la societat...

Estem en una situació molt semblant a la dels anys 30. Adorno diu que el que menys hi havia llavors era esperit crític

L'individu no és lliure?

Ara no parlo de llibertat, però no parlem d'estar pendents de les intencions i les discursos que venen de fora. Ara l'individu no és lliure...

És paradoxal, al capitalisme se li ha llibertat?

Estem en un món en què tot és paradoxal. Si analitzem el llenguatge del management, veiem que està ple de paradoxes: en parla d'autonomia, i és una forma de submissió; en parla de benestar, i és de treballar per a l'organització; en parla de competència, i és la seva feblesa... L'única feblesa ha de demostrar les pances.

Per què diu, anem cap a un nou totalitarisme a cap a una nova societat, més lliure...

Després del que ens passa... El pensament crític és molt important. Aleshores, de l'Escola de Frankfurt, diu que el que menys hi havia als anys 30 era esperit crític. Les persones es van anar adormint... El més important, ara, és no perdre l'esperit crític, agafar distància respecte al que està passant i actuar de manera autònoma. El pensament és la nostra salut.

SENNET

LA VANGUARDIA - 23/12/2009
SECTION CULTURA

Una reflexió sobre la crisi global

“El capitalismo se ha hecho hostil a la vida”

Richard Sennett, sociólogo estadounidense, autor de *El artesano*

El sociólogo estadounidense Richard Sennett fotografiado en Barcelona

Del violonchelo a la sociología

El seu pare fou voluntari de la Brigada Lincoln en la guerra civil espanyola i admeté treballar posant paper estrany i a actors com Unamuno. “No es el filósofo que yo hubiera elegido, pero...”, brama Richard Sennett (Chicago, 1943) sentat en el arxíu del CCCB. Su padre regresaría a España poco después de nacer Richard y él creció en una familia de un suburbio de Chicago, viviendo pública para familias pobres, sobre todo negras, en el que imperaba la ley del más fuerte, pero en el que sus padres creció dentro de una cierta bohemia intelectual ingenua hasta que una enfermedad en la mano le apartó de la música. Y acabó en la sociología, donde se ha convertido en una figura internacional gracias a obras como *El declive del hombre público* o *La corrosión del carácter*, en las que ha examinado desde la permanencia oculta de las clases sociales en la sociedad opulenta a los efectos del sistema económico en la narración de nuestra vida. Fundador del New York Institute for Humanities, actualmente es profesor de la London School of Economics.

vendem empreses que no entenen. Ni ho necessitem, perquè compran un valor monetaritzat. I no hi ha possibilitat, artesianament, de fer que la empresa sea bona i útil, no hi ha coneixement. Compran una empresa de col·leccionar i la venen a altra però com una moneda, està fent lo mateix. L'empresa cada vegada veu menys successos capital i tendeix a la quiboria. Le preguntem a uns dels seus compradors: ¿Has vist cómo se fabrica un colchón? Me dice que para qué, si sólo le ha a ser propietario tres meses. Así se desmorona ahora la economía capitalista, se desmorona la praxis, los valores en la mano, no saben qué hacer porque de hecho nunca han gestionado nada. ¿En la explotación actual? Sí, la desmorinación de las finanzas sobre la economía real. Las finan-

MANO Y CABEZA
“Vemos estúpida la actividad material y autosuficiente el cerebro; es un error”

EL NUEVO CAPITALISMO
“La idea de gestionar empresas para tener beneficios a largo plazo ha muerto”

nos son una operativa abstracta. Siempre pensamos que el capitalismo es hostil a la artesanía porque discapacita al artista, pero en esta situación, eso está implicado en la práctica. Tercera. Por ejemplo, con la deuda. En una de las razones de la crisis actual. ¿V las otras? Otra es la forma del tiempo en el capitalismo hoy: todo es a corto plazo. La economía global se reorienta al comercio del precio de las acciones más que a los beneficios reales. La acción de gestionar una empresa para tener beneficios a largo plazo ha desaparecido. Pueden ganar dinero con empresas que están perdiendo. De manera que cuando digas a una economía como esta no tiene ningún interés en lograr que la economía real funcione.

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE >>>

Una reflexión sobre la crisis global

“La sostenibilidad es una metáfora errónea”

»» VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

¿Qué piensa el autor de *La corrosión del carácter de la alarma por la alta tasa de suicidios en empresas como Renault o France Télécom?*

En mi equipo estamos estudiando el desempleo a largo plazo en Wall Street y encontrando cosas muy similares. Alcohólicos y suicidios no sólo entre los que pierden el trabajo sino entre los que se quedan, que están tan estresados porque para conservar el puesto de trabajo tienen que hacer cada vez más. El capitalismo en los últimos veinte años se ha hecho completamente hostil a la construcción de la vida. En el antiguo capitalismo corporativo de mediados del siglo XX podías sufrir injusticias pero construirte la vida. En los últimos 20 años se ha convertido en algo inhumano y la izquierda tan contenta de ser hombres prácticos que pueden hablar con los banqueros. De hecho, el primer movimiento en la crisis ha sido ayudar a los bancos. En Inglaterra se compraron cuatro y aun así se decidió no interferir en lo que hicieran.

¿Cuál es su alternativa?

No podemos volver al antiguo capitalismo. La izquierda debe reflexionar sobre cómo hacer crecer empresas que realmente permanezcan. Empresas de tamaño pequeño como las del norte de Italia y sur de Alemania, con trabajos muy especializados. No fabrican en masa y trabajan más a largo plazo, desde la formación de los trabajado-

res a sus relaciones de exportación. Un trabajo artesanal, que puede ser muy avanzado, como pantallas de enorme definición para operaciones quirúrgicas.

El artesano es el inicio de una trilogía de despedida.

Quería unir las preocupaciones básicas de mi obra, la relación entre lo material y lo social, lo concreto y lo abstracto. Luego me dedicaré al violoncelo, he recuperado la posibilidad de tocarlo, pero sólo me quedan diez años en la mano. Por cierto: todos los músicos son artesanos, saben que no existe una idea musical sin base física. El segundo libro estará dedicado a la relación entre lo material y lo social: la confianza, el respeto, la cooperación, la autoridad, la artesanía de las relaciones sociales. Y el tercero, a nuestra relación con el medio ambiente.

Usted rechaza lo que implica la idea de sostenibilidad.

Porque no somos propietarios de la naturaleza. Sostenibilidad significa mantener las cosas como están. Es una metáfora errónea. Podemos funcionar con mucho menos. Menos tráfico, menos carbono. Distintos tipos de edificio. Debemos cambiar la noción de la modernidad de que el ser humano siempre dominaría la naturaleza. Produce autodestrucción. Copenhague ha sido terrible, especialmente los chinos, que cinco días antes decían verde verde, y luego que no, que no quieren que nadie interfiera con ellos ni conozcan su tecnología. Aterrador. Y los europeos, fuera de juego. ●

LA CONTRA

LA VANGUARDIA

LA CONTRA

Joachim Gauck, líder opositor en la RDA, pastor luterano, custodió el archivo de la Stasi

Tengo 69 años y he sufrido las dictaduras de Hitler y la comunista, pero también participé en la revolución ciudadana y pacífica que derribó el Muro. La democracia no es el paraíso, pero compare y verá. Tengo 4 hijos. La Iglesia en la RDA era libertad. Colaboro con el CCCB.

“Los ex Stasi hoy triunfan como constructores y empresarios”

A veces pierden un puñado de héroes, otro de traidores y una gran mayoría de acomodados. Es la receta de las dictaduras que da el padre Gauck, pero no son estos los protagonistas de nuestra democracia, como dicen aquí los disidentes, de la “partido-cracia realmente existente”, un puñado que roba otro de honestos que podría y no lo hace; algún justo que persigue a los aprovechados; y una mayoría inmensa de acomodados que nos creemos los televidarios. Es tan irreal y poderosa que acaba castigando al villano que se ríe de la justicia sólo actúa en las películas, pero dejéme que me alegre, con el padre Gauck, de que alguna vez pierdan los malos, aunque sólo sean unos pocos; aunque sólo sea un poquito.

Padre me ha pedido que le escriba... Era uno de los adolescentes de mi parroquia, en el momento que estaba aprendiendo a pensar por su cuenta...

¿Qué le dijo usted?
Casi me puse a darle los gracias del valor que pidió. Porque... Aquel no era el primer año al que la Stasi trataba de convertir en espía para comunistas? Perdí la cabeza y...

Me ha dicho el Ayuntamiento de Rostock, donde está su parroquia, y me crucé con el funcionario que dirige los “Amigos Religiosos de la Ciudad”.

El partido toleraba la Iglesia?
Durante el comunismo la Iglesia perseguía el desmantelamiento, pero el final llegó a una especie de coexistencia. Si querías progresar: estudiar, viajar, mandar, debías pertenecer al partido, pero si eres cristiano y lo admites, se acabaron los sucesos.

¿Y eso perjudicó a la Iglesia?
En la parte de 60 años -dos generaciones- me convertí a los cristianos en minoría, pero eso no fue más que el comienzo.

¿Qué le dijo al funcionario de su iglesia?
“¿Así crees en el “nombre nuestro”? ¿Compartiendo a los malos en espíritu?” le hi-

no el nombre y dijo que era una inversión del diablo. Yo le dije que iba a la propia Stasi.

Usted no era un cobardo.
Ya había discutido con el agente de la Stasi, pero me sirvió de nada: nos chillaban contra nosotros durante dos horas. Y me fui.

Supongo que constaría en sus fichas.
Sí y la menciona en sus archivos. Los investigadores ocuparon los archivos de la Stasi cuando ellos empezaron a destruirlos, fue un acierto. Creo que tienen valor universal.

¿Su primera impresión al revisarlas?
Que en toda dictadura hay un puñado de héroes, un puñado de traidores y una mayoría inmensa de acomodados. Así estaban todos.

Es una historia universal de la infancia.
Y del heroísmo cotidiano. Aún sigo por una madre a la que descubrí en un punto de la RDA. La crucificaron y condenaron a dos años y le amonestaron que sus dos niños iban a acabar en un orfanato.

¿Le dieron alguna salida?
Trasladar a todo su grupo. Le dijeron que le conseguirían una pena sin cárcel para que siguiera siendo a sus hijos si escribía los nombres de los amigos en un papel.

¿Y hubiera disculpado su traición?
Y yo, pero ellos no se dejaban disculpar a sí mismos.

¿Y el traidor más vil?
Hay donde elegir. Hubo uno que preparó unos alfileres con monedas y comencé a su mejor amigo por orden de la Stasi.

Un caso que costó.
Un habitante de un pequeño departamento por contrarrevolucionarios a tres comunistas y, no contento con ello, pidió para ellos la pena de muerte en la misma misa...

Un tipo conciencioso.
Y se salvó como traidor.

¿Quiénes eran los agentes de la Stasi?
Trabajaron siendo comunistas sin cuentas con fuerza para torturar y, para a pesar, la represión se hizo más dura y sutil y también más sofisticada y con ella sus agentes.

¿En qué consistió?
La Stasi creó su propia universidad, en la que se podía cursar incluso el doctorado, y después clasificaban con puntos cognitivos y concluyeron sus propios textos.

Por ejemplo.
Sus análisis alcanzaron notable eficacia al tratar los “psicogramas” del disidente socialista y su punto débil. Con ellos iniciaban “la descomposición”, descomponían grupos disidentes y luego a los individuos.

¿Cómo?
Localizaban el centro de su existencia y lo descomponían. Si se iba era su profesión, “descomposición profesional”, hubo muchos a quienes atribuyeron errores y victimas hasta hundirlos “descomposición ética” la Stasi hacía creer al grupo disidente que su líder era un chivato hasta desmoronarlo.

Se eran tantos los verdugos.
“Descomposición familiar”, se buscaba e involucra una estudiante o colega grupo o grupo en el entorno del disidente para que lo sedujera. Era fácil imaginarse al caso.

Lo imaginó.
Y la descomposición seguía en la cárcel, involucra confidentes entre los compañeros presos políticos... Hasta volverlo loco.

¿Qué hacen ahora los de la Stasi?
Cuando uno aprende a pagar impuestos, lo ven bien siempre... ¿Con qué pagar impuestos?

¿Qué nos va a costar?
Hay individuos que apostan por el poder desde que nacieron y su misma apuesta les confiere una seguridad que aprovechan en cualquier circunstancia. En democracia los ex Stasi siguen aprovechando esa confianza.

Sólo tienen que elegir nuevos partidos.
Hay unos cuantos ex Stasi constructores de infraestructuras de informática, seguros, banca, y muchas empresas de seguridad.

Es que los demócratas son inseguros.
Un ex Stasi fundó una importante editorial y otro tiene una facultad. Pero en la ex RDA no les ha ido tan bien a los ex represores como en Bulgaria, Hungría o España allí es que apenas han tenido que recibirlos.

¿Y qué ha sido de sus víctimas?
Algunos se han reñido, pero se de otros muchos que aún viven atormentados por la paranoia y no han logrado superar los años de persecución y cárcel.

LA VANGUARDIA

LA VANGUARDIA

LA CONTRA

Hermann Scheer, diputado (SPD) que aboga por que cada uno produzca su energía

Tengo 65 años la energía es la clave de todos los progresos. Nací en Frankfurt. Soy del SPD, es más efectivo mejorar un gran partido que fundar otro. Vendo energía de mi central solar. En poco tiempo todos podremos generar y vender energía renovable. Colaboro con el CCCB

“¡Deje de pagar recibos de luz y gas y genere ya su energía!”

'Comandante Solar'
El Papa Solar, ironiza la prensa alemana. Comandante Solar, le apodó Fidel Castro. Scheer es el gran pionero, pero no sólo de las energías renovables -ahora hay muchos oligopolistas enganchados a ese carro-, sino de que cada familia y cada fábrica invierta en su propia central energética y la amortice vendiendo su energía sobrante a la red. Scheer cree en el mercado -el de verdad- y quiere convertirse a todos en empresarios de la energía. Lo defiende un Autonomo energético (leería) y en el Bundestag con ilusión y política de la buena, de la que mejora día a día la vida de las personas, go es que a ustedes no les gustaría cobrar en vez de pagar el recibo de la luz? Pues es posible.

Usted puede producir su propia energía en su casa, y en Alemania, además, ganar dinero vendiendo a la red la que le sobra.
¿Cómo?
Estando ahora con socios monté mi propia central de energía en su vivienda, su comunidad o su fábrica. Se la instala en días y a los seis años habrá amortizado esa inversión y ganará dinero al venderla a la red.
¿Cuánto cuesta montar un central?
Será mucho más barata en poco tiempo porque la Volkswagen ya está fabricándolas y vendiéndolas por miles -nuestro presupuesto: 100.000 y la vendida 20.000 en dos meses-, y cuando se fabriquen aún más masivamente se abaratarán más. Ahora le costaría unos 30.000 euros lo más sencillos.
¿Y si luego las eléctricas no me compran la energía que me sobra?
Por eso en el 2000 defendí, y promulgué, la ley de Energía Renovable que obliga a las grandes eléctricas a comprar tu energía sobrante aunque seas pequeño productor.
No creo que les guste el trato.
Tiene un rol político: por eso mismo la soberanía popular ha tenido que obligarles a aceptar lo que es bueno para todos, que es que cada uno de nosotros contribuya a

fabricar su propia energía renovable y los venda a la red.
Eso cambiará muchísimas otras cosas.
Estamos creando un auténtico mercado de la energía -muchos vendedores y compradores- y no el oligopolio insostenible -central eléctrica cobra el recibo de millones de consumidores- que sufrimos hasta ahora.
Pero la renovable aún no es suficiente para las grandes fábricas.
¡Falso! En Alemania, las grandes fábricas ya tienen su propia energía renovable y al mismo tiempo está desapareciendo una industria de fabricación en masa de "kits de producción energética individual", que va a ser a la energía lo mismo que el PC a la informática. ¿Y ya verá la Star?
Aún necesitamos grandes centrales.
De nuevo falso: apátese las gafas del viejo sistema centralizado de generación eléctrica y olvídense de esa propaganda desmentada de los lobbies y verá que descentralizarla es más rentable, democrático, limpio y eficiente. Recuerde que la electricidad en sus casas la genera cada uno y después la lógica del combustible fósil obligó a centralizar la generación que hoy es oligopolio.
Las renovables no son nada nuevas.
Está claro, pero lo que pretende ahora el oligopolio de las cuatro eléctricas alemanas

en España tienen otro) es meter la generación de energía renovable en el viejo esquema centralizado de la energía fósil. En vez de poner de petróleo, ahora puestas molinos y placas y centralizad la generación, la red y la venta. Por eso se han presentado los de la gran central solar del Sahara.

¿Por qué?
Porque la Volkswagen y la gran industria son el negocio de producir su propia energía y de vender los generadores y los están dando la espalda. Esa gran "central" solar nunca les permitiría seguir vendiéndolos.

¿Se adaptarán para seguir vendiendo?
No, porque la energía renovable bajo en cualquier rincón del planeta es abundante, centralizada y cobrada. Y lo saben.

¿Tan malo es el esquema actual?
Lo que se intenta de poner nosotros se transporta en una red internacional: es ineficiente, insostenible y ruidoso en cualquier lugar en todos los idiomas, por no hablar del costo ecológico, social y estético de las petroleras gigantescas, las redes de alta tensión, además para la salud y el paisaje, los productos por zonas conflictivas.

¿Qué nos va a costar?
Por eso es a veces como con el ordenador personal o el móvil, a los que al hacer se les calculó que tardarían décadas en popularizarse y ya en la generación privada y descentralizada de energía renovable es demasiado buena para que no sea un boom. Todo el mundo quiere su central y en pocos años será tan vulgar como un PC y un móvil.

¿Se unirán producción y consumo?
Y desaparecerán los gastos de transporte, las fugas y el costo del monopolio.

¿Qué dicen E.ON y RWE...?
RWE me ha decepcionado por prometer... la desindustrialización de Alemania. Y el presidente de la personal alemana me acusa de empujar a la gente con baterías.

¿Supongo que no le dejó sin respuesta.
Le recordé que cuando él era presidente de IBM aseguró que el futuro eran los grandes ordenadores centrales... Y luego perdió el cargo porque los PC arrasaron.

El kilovatio renovable es más caro.
Porque el kilovatio fósil del gas, carbón o petróleo no incorpora su precio lo que consume, cuando lo incorpora, será irrisorio.

¿Cómo lograría que lo incorpore?
Había que votar todos los impuestos a la generación de energía y dejar sólo uno que gravara la contaminación causada. Ese sería el espaldarazo definitivo a la prohibición de las centrales de generación privada -en Alemania ya hay instaladas más de cien mil- en Europa. Una nueva era.

En Copenhague no hablan de eso.
Porque parten del esquema centralizado fósil, creen que el cambio a renovables implicará un "coste" y pasan días negociando entre países para asumir el máximo posible cuando, en realidad, la descentralización de la generación energética puede ser ya un negocio, pero ahora para todos.

LUIS AMIGÓN

La entrevista

Misha Glenny Periodista. El autor de McMafia, libro crucial para entender el crimen organizado, augura el descenso del tráfico de drogas recreativas y el aumento de la ciberdelincuencia.

«La crisis alimenta a las mafias»

NURIA NAVARRO

«En las peles, los mafiosos están sufriendo dificultades.
-Lo de verdad serán los que caerán, emprendedores, capar de tener éxito en negocios ilegales. Son gente muy pragmática.

«En plan Tony Soprano?

-Sí. Una serie excelente. Los Sopranos. En el negocio de la mafia no hay burocracia ni impuestos gubernamentales ni papeles. Enfrente sólo están la policía y la competencia, y les preocupa menos la policía que la competencia. En la mafia, si pierdes contra el competidor, estás perdido.

«De ahí la violencia?

-Los que entienden cómo funciona la cosa no emplean demasiado la violencia. Pero dan a entender a la gente que, si hay que emplearla, serán implacables. Lo que importa es la amenaza de la violencia.

«¿Cuál es el mejor clima para que prospere el crimen organizado?

-Allí donde hay un Gobierno débil. Me, hay ocasión de hacer dinero en la economía sumergida. La mafia también se da en lugares con economías basadas en la producción de drogas -como Afganistán o Colombia- y en zonas de distribución, como los Balcanes y África occidental.

«España parece que les atrae poderosamente.

-España es detallista, pero también es zona de distribución. Es el lugar

de tránsito de la mayor cantidad de cocaína que llega a Europa. La Naragotta, de Reggio Calabria, tiene una delegación aquí que trabaja con el crimen organizado de Colombia y de África occidental. España, además, tiene vínculos culturales con Suramérica, cosa que la hace atractiva para los colombianos.

«Vaya. También atraemos a italianos. ¿Qué el clima?

-Bueno, la mafia italiana nació en Hollywood y en Las Vegas por el clima... Sin embargo, en Europa no hay un gran negocio entre las operaciones mafiosas y el terrorismo, cosa que sí ocurre en Liberia y Sierra Leona, relacionados con el negocio de los diamantes. A la mafia, el terrorismo y las organizaciones insurgentes no les importa colaborar en operaciones antiguas, como el tráfico de esclavos, el narcotráfico, el blanqueo de dinero o el contrabando.

«El código de familia ya no es la ley, ¿no?

-No. Y esa es una de las cosas por las que se han debilitado la Cosa Nostra y las familias de Nueva York. Las organizaciones de Colombia y Rusia están diseñadas como células terroristas. Los miembros solo conocen a dos o tres personas de la organización, de modo que la policía no encuentra al cabeza. Cuando mataron a Bin Laden, el resto del cartel de Medellín quedó desmembrado, pero no se cayó el flujo de cocaína a EE.UU.

«¿Y qué hay de los rusos?

-Existe una combinación de grupos que pagan un canon al líder, pero tienen sus propias zonas de operaciones. Lo único que les importa es si una transacción da dinero.

McExperto

El británico Misha Glenny, 51 años, fue corresponsal de la BBC y del diario The Guardian en la Europa del Este, donde fue testigo de la caída del comunismo y se convirtió en experto en la guerra de los Balcanes. Asesor del Gobierno norteamericano y autor del ensayo fundamental McMafia. El crimen sin fronteras, publicado aquí por Destino, ha pasado por Barcelona para hablar sobre la corrupción en el ciclo de debates Impurezas. Apuntes sobre la condición humana, organizado por el CCCB.

que se ve una ligera reducción de las drogas recreativas y de la prostitución y un aumento de la ciberdelincuencia y de los préstamos a pequeñas empresas. Luego están las altas esferas...

«¿Qué pasa con las altas esferas?
En el sector financiero, la policía de EEUU y Europa sospecha que parte del dinero de Allen Stanford que vendió de Venezuela, Colombia y Ecuador procedía de la droga, y que parte del dinero de Madoff procedía de la mafia rusa. Saldrán más casos.

«Esperemos que no muchos más.
-El otro gran campo es la ciberdelincuencia y el fraude de identidad. Tras el desmoronamiento de Lehman Brothers, el crimen organizado ha visto una oportunidad de entrar en bancos, empresas y particularmente mediante la explotación de identidad. Y también están las falsificaciones. Gente de la mafia me dice que Europa está inundada de productos falsificados.

«¿Proponga soluciones.
-Hay que controlar a los bancos y acabar con la catastrófica guerra contra la droga. Los políticos deben estudiar la legislación.

«¿Sus acuerdos están tan opacados?
-El mundo es un lugar horrible, pero si tenemos una verdadera visión política, a la escuela de Nelson Mandela, tendremos la oportunidad de salir de los peores apuros.

«¿Obama tiene verdadera visión política?

-Obama ha insistido en el cierre de los países fiscales, y eso es importante. Pero lo crítico será el cambio climático, crimen...

JUEVES, 19 FEBRERO 2009

LA VANGUARDIA

LA CONTRA

Charlie Todd, fundador de Improv Everywhere, diseñador de escenas en lugares públicos

Tengo 30 años y llevo 8 creando escenas imprevisibles en calles, tiendas y restaurantes de todo el mundo. Si quiere disfrutar del teatro, sea actor, director y espectador a la vez. No buscamos dinero, nos lo encontramos en publicidad en nuestros vídeos. Colaboro con el CCCB

“No hay mejor espectáculo que el que da uno mismo”

Todos actores
Todd no tenía dinero para Broadway y montó un musical en un bar. Desde entonces ha culminado 80 desfiles a la rutina urbana, declaraciones de amor en el metro, suicidas que se tiran de una acera de 30 cm, congresos de millones, síndicos de móviles, repetición obsesiva de escenas a lo Atrapado en el tiempo en un café, un McDonald's convertido en restaurante de lujo...

Conocíamos a docientos más que por internet y recibí un llamado cualquiera a las 14 h delante de la estación Grand Central de Nueva York...

¿Sobran a lo que hacen?
Hace ocho años que fundamos Improv Everywhere y ya tenemos centenares de amigos. Nadie sabe qué iba a ser, pero todos sabían que iba a ser divertido.

¿Qué les dijo?
Primero sincronizamos con precisión nuestros relojes y quedamos en que a las 14.30 h en punto nos quedaríamos congelados...

¿Por el frío?
... Hacemos lo común. Nos quedáramos clavados en el sitio, como en una película que dirigerías en un preciso fotograma.

¿Y qué tal salió?
Tenemos el vídeo cargado en YouTube y es el que impresionó.

La ha visto impresionada.
Cada día pasan medio millón de personas por aquella estación, y durante cinco minutos más se vieron sorprendidos por algunas acciones de cometas humanas congeladas mirando una pila de la ciudad, con la maleta en la mano o hablando por el móvil.

¿Las estaban se divirtieron?
De eso se trata conseguir un momento mágico que replante nuestros roles y tal vez arraque una sonrisa incluso a quien va siempre con cara de mala uva por la calle.

¿Más momentos mágicos?
Hemos filmado y colgado en la red más de 100. Uno de mis favoritos fue la realización de un sueño infantil: jugar a ser ha imaginado que el castaño le sirva de soporte el día si cayendo como en un musical.

Entre otras fantasías, el.
Pues conseguimos realizar el sueño de escultural, impregnado en un enorme restaurante de comida rápida. Los estudiantes de glitán su almuerzo dentro de lo tristemente previsible cuando de repente se vieron sorprendidos por una conserva que comenzaba a cantar como en un musical.

¿Con preguntas y todo?
A capella, pero con un pequeño micro portátil oculto, escribimos una escena Off Broadway para la ocasión. La cámara le puso su voz entre el escenario: "Llamamos a la otra vez se ha vuelto a detrasarse; ¿Habrá la mujer que lo respaldará? ¿Quién me deja una servilleta, please?".

Resalta.
De repente le contestó otro de nuestros actores simulando ser un cliente: "La maleta se me ha caído. Es el pantalón sucio. ¿Quién me deja una servilleta, please?".

¿Quién me deja una servilleta, please?

¿Quién me deja una servilleta, please?

¿Quién me deja una servilleta, please?

¿Quién me deja una servilleta, please?

¿Quién me deja una servilleta, please?

Usted tiene talento está claro.
... Y se fueron sumando agentes al como otra cliente con un bebé al de la limpieza con sus escuelas... Todos podían servirlos.

Eso ya era un motivo.
Por eso llegó la autoridad, un agente que dijo: "¿Qué demonios pasó?".

¿Fue un caso al fin?
Pero todos estaban pidiendo servilletas, así que así se terminaron... Pero en realidad era un microfilm con el que se usó al cura.

¿Qué sacas ustedes de todo esto?
La magia se paga a sí misma. Hemos distribuido muchísima mercancía ocho años consecutivos celebrando el día sin pantalones en Nueva York y recientemente también en ocho ciudades del planeta. Recorremos un trayecto en metro sin pantalones.

La ropa interior limpia... Espera.
Nadie se molesta. Incluso creo que aprecian lo agradable -sobre todo al ver algunas de nuestras acciones y agentes- interrupción de la rutina. Solo es nuestra quinta edición, un policía curioso de no deber de promover el abastecimiento público de agua y eso se irradia a otros participantes.

¿Por suero de maldad?
Ni siquiera nos. Los eligió el azar, el muy interesante. Pero fue un sacrificio del para las libertades civiles, demostramos que no existe ninguna ley en el estado de Nueva York que prohíba vestir ropa interior en público.

¿Hacen política ustedes?
Nuestra única política es provocar lo inesperado, que es la esencia de la creatividad y el sentido contra la rutina. Admito que, en este sentido, el de combatir el tedio, somos todo lo contrario de los políticos convencionales.

¿Cómo socializ? Laborales?
Nunca nosotras al "felicitarlos a todos" ni vamos más allá de la mera burla de lo absurdo: si alguien extrae otras conclusiones de nuestras performances, es cosa suya.

¿Algun día?
Celebramos el centenario de la muerte de Chejov con una conferencia de Chejov.

¿?
Uno de nuestros agentes, que gustó de un extraordinario parecido con el literario, se disfrazó de Chejov y dio una conferencia en el auditorio de la librería Barnes & Noble de Union Square, en Nueva York.

Ocasión memorable.
Y celebrada. Una señora muy culta se quejó de que se le había hecho muy poca publicidad al "triste actor de Juan Salvador Gaviota". También me contó una tarde a muchos de los asistentes que los servicios de seguridad desalojaron repetidamente al gran Chejov en plena intervención. Aborrecidamente, pudo firmar ejemplares.

A lo mejor hasta volvió a Chejov.
En otra ocasión vimos decenas de móviles en un bolso que dejamos en el vestuario de The Strand y los hicimos sonar todos a la vez con la misma melodía. ¡Ay! Fue una memorable situación.

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

La entrevista

Christopher Davidson Profesor.

¡Qué suerte! Ha vivido 10 años en la meca del lujo de este siglo, Dubái. Tras la experiencia, Davidson ha hecho suyo un libro el refrán *No es oro todo lo que reluce*.

«Dubái es un paraíso insostenible»

EVA PERUGA

«Dubái es un paraíso»

«Es un paraíso construido de una forma que no puede sostenerse. El modelo económico de lujo y turismo se edificó cuando la economía iba bien y se financiaba con créditos baratos, cuando las hipotecas eran asequibles y cuando la gente no tenía problemas en sus países.

«Un hotel de siete estrellas, una estación de esquí, islas artificiales. Es todo tan irreal...»

«Es el paraíso con los edificios más altos, con los mejores hoteles, bajo la capa superficial de este paraíso, están los trabajadores de Pakistán y de la India que construyen los edificios y que viven en lugares por debajo de los estándares internacionales. El superparaíso de Dubái es, tal vez, similar al del salvaje Oeste o al de la Suráfrica de antes de 1994.

«La otra cara de la moneda.»

«La economía está vinculada a la esclavitud laboral del siglo XXI. Técnicamente, los trabajadores no son esclavos porque reciben salarios, pero, cuando llegan a Dubái, les requisan el pasaporte, lo que es ilegal según la ley internacional, y a menudo no se les paga durante muchos meses.

«¿Es necesario tanto exhibicionismo?»

«Dubái está intentando crear una marca internacional. El exhibicionismo está en los medios de comunicación y en los edificios para intentar convencer a la comunidad internacional de que Dubái es segura, emocionante, liberal. Un lugar para comprar propiedades y visitar, no como Arabia Saudí o Kuwait.

«¿Qué gente se siente atraída?»

«La gente de Pakistán y de la India se siente atraída por un trabajo en el sector de la construcción, que está un poco mejor que en su país. Y para los que vienen del resto del mundo árabe, como Palestina, el Líbano e Irak, la atracción es la estabilidad política. Para los occidentales, es un lugar para vivir con buen clima, sin pagar impuestos, salarios entre el 20% y el 50% más altos que en el Reino Unido, Francia, Alemania y España. Una tierra de oportunidades.

«¿La mala racha empezó con la cumbre del G-20 en Londres?»

«No. Empezó antes, en el verano del 2008, cuando los bancos en varios países exigieron a la gente tener depósitos por encima del 15% para comprar propiedades en Dubái. Luego pidieron depósitos del 50% o más. Esto empezó a sacudir a Dubái hace un año. Pero, durante seis meses, el Gobierno negó que hubiera un problema. La confianza inversora internacional en el país es probablemente la más baja en el mundo.

«Y ahora hay miles de coches abandonados en el aeropuerto.»

«Es una buena explicación para esta situación. Durante muchos años la gente iba a Dubái y podía dejar en sus países las deudas, las tarjetas de crédito, los divorcios, los antecedentes penales. Ahora que hay problemas, la gente se marcha de Dubái y huye de sus deudas en este país. Si tienes un préstamo para comprar

Un cuento

Christopher Davidson (Yorkshire, 1976) ha vivido en Dubái una particular y moderna versión de *Las mil y una noches*. Máximo lujo, proyectos faraónicos, dinero ilegal y mafias, bajo la lupa de una de las voces más reputadas sobre los cerrados países del Pérsico. En el CCCB explicó el fin de la quimera de Dubái. Los extranjeros, la mayoría de la población, empiezan a huir tras el estallido de la crisis económica, mientras la monarquía se esfuerza en mantener las ingentes inversiones extranjeras. El futuro es una incógnita.

«¿Y las relaciones con el gran hermano Abu Dabi?»

«Abu Dabi dio ayuda financiera a Dubái, pero la cultura política en el Golfo es muy silenciosa y discreta. No se espera que Abu Dabi le diga a Dubái lo que tiene que hacer ahora. Hay pequeñas señales de que Dubái empieza a ser más musulmán, a cambiar las leyes sobre la vestimenta de las mujeres. Pero Abu Dabi no tiene un interés directo en implicarse más en Dubái. La federación es muy flexible y lo ha sido durante muchos años.

«¿Pero tendrá Abu Dabi más poder sobre Dubái?»

«Ahora tendrá más influencia.

«En Dubái se vive de forma diferente a otros lugares del Golfo.»

«Dubái ha sido muy liberal con el alcohol y la vestimenta. Eso lo convirtió en un objetivo terrorista en la zona, porque era un país musulmán conservador, pero, al mismo tiempo, actuaba de manera occidental. Pero durante muchos años ha sido seguro porque Dubái es un puerto importante, que usa el E.U.R., Al Qaeda, Irán y Pakistán. El material nuclear va allí, la mafia, la prostitución, los militares de E.E.U.U. y de Gran Bretaña. Todo el mundo se beneficia del exitoso puerto de Dubái. Entonces ¿para qué atacarlo?»

«¿Los empresarios iraníes se quedarán?»

«E.E.U.U. está siendo muy enérgico intentando reducir el vínculo entre Dubái e Irán. El año pasado, Irán fue el mayor socio comercial de Dubái.

«Ahí, ¿su sueño es...?»

«Que la ley impere en todas las partes.»

