

FICHA DE MEDIACIÓN COMPLEMENTARIA

Joan Morey

*Fucking Fashion Rules (F_TERROR *ism)*, 2002

C-Print montado entre dibond y plexiglás (políptico de 4 piezas), 100 x 480 cm.

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma. © de la obra, Joan Morey.

CLAVES DIDÁCTICAS

- Las fotografías muestran diferentes momentos de una *performance** concebida por el artista.

*¿Qué es una *performance*?

Es una acción artística en ocasiones cuidadosamente planificada y en otras con un importante factor de improvisación, en la cual la provocación o la sorpresa, así como el sentido de la estética, juegan un papel importante. La *performance* tiene su origen en el futurismo y el dadá, pero es en las décadas de los años 60 y 70 donde adquiere mayor relevancia, como una de las partes del arte conceptual.

- Para Joan Morey la *performance* es uno de sus principales medios de expresión. A menudo sus *performances* adoptan el formato de acciones teatralizadas llevadas a cabo por actores, con la posibilidad o no de involucrar al espectador.
- El análisis del título nos conecta con la temática e intención recurrente en su obra. *Fucking Fashion Rules* ("las jodidas reglas de la moda" o "a la mierda con las reglas de la moda") y que lleva el subtítulo (*F_TERROR *ism*). Una obra que desde el título nos remite al "Terror" (al miedo, al terrorismo, a la oscuridad...) con una F delante que invita a la lectura abierta ("F" de *fashion*, de *fake*, de *fuck*...) y acabado en "-ism" que nos lleva a los "ismos" de las vanguardias. Un título cargado de anglicismos inconexos que busca dar información saturada, tal y como sucede en la imagen.
- Se vale estéticamente del mundo de la moda, el cine y la publicidad y sus recursos.
- Objetivo: poner en evidencia los mecanismos de control y poder de estos medios y establecer el paralelismo con el mundo artístico.
- STP, que podemos leer en la cabeza del personaje nos remite a la marca creada por él en 1997 (Soy Tu Puta) dentro de esta línea de crítica al medio a partir de los mecanismos del propio medio.
- La estética oscura, barroca, sadomasoquista presente en la obra refuerza esta dialéctica: poder/sumisión aplicable tanto al mundo de la moda como, por extensión, al mundo artístico.

*Fucking Fashion Rules (F_TERROR *ism):*

Se trata de un friso fotográfico de grandes dimensiones. No obstante, no está concebida como una fotografía, sino que es el vestigio o el escenario de una *performance*. Esta fotografía, junto con una videoinstalación y objetos que se usaron para la *performance*, es lo que resta de la obra en sí. En la *performance* tres personajes realizaban acciones en bucle, acciones con las que iban transformando el espacio escénico: con grafitis, cambiando cosas de lugar...

Nos encontramos, por tanto, ante una obra con gran carga simbólica en relación a la historia del arte y de la cultura, con múltiples capas de lectura. Para el artista esta imagen es como si viésemos una imagen fija de cualquier pieza teatral de Samuel Beckett. En realidad hace una deconstrucción del espacio escénico y de los medios tradicionales del arte contemporáneo cuestionando la idea misma de fotografía a través de la propia fotografía. Lo más esencial de esta obra es que no es una imagen tomada como fotografía, sino que es la fragmentación del tiempo cinematográfico sintetizado a partir de la imagen. Nos habla, por tanto, de narrativa.

La fotografía se organiza a través de una serie de ventanas: la primera es panorámica. En la imagen se ve un cubo negro en el que se desarrolla la escena, el cual tiene otra ventana. El cubo negro (el *black box* que se ha ido normalizando en el ámbito de las artes audiovisuales como la caja idónea para mostrar trabajos de vídeo) que ahora se muestra en un museo, conocido genéricamente como el cubo blanco (*white cube*): el espacio neutral idóneo para mostrar las obras de arte. Todos estos referentes remiten a la historia y teoría del arte, a la vez que presentan una constante en los trabajos del artista que él define como las *matrioskas*, en el sentido que son piezas que se pueden ir desarmando, concretamente en *Fucking Fashion Rules (F_TERROR *ism)* encontramos unos personajes dentro de un cubo negro que se ve a través de una ventana-friso que se encuentra en un cubo blanco (el museo). En este punto se ve claro que la acción de los personajes no tiene más importancia que la puesta en escena y que la esencia de la obra no es el resultado final que se muestra en el museo, sino todas las connotaciones simbólicas que lleva implícitas.

En relación a la historia del arte encontramos, en primera instancia, el formato en friso y la presencia de la ventana. El friso nos remite a los frisos escultóricos de la antigüedad pero en este caso es fotográfico, dando así una vuelta de tuerca a la teoría de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, tanto en lo que atañe a la representación formal como al contenido de la fotografía. Es decir, la fotografía se ha ganado su lugar dentro del museo y, además, en formato de friso, pero el contenido de esta fotografía cuestiona la fotografía misma como finalidad y su veracidad. Por otra parte, la ventana es en la historia del arte una metáfora de encuadre a través del que se mira la realidad, de la misma manera que lo es una pintura o una fotografía. Y, por último, nos encontramos con una obra que reflexiona sobre el espacio mismo que la acoge participando así del debate que se viene dando desde hace años entorno al museo como espacio neutral donde mostrar las obras, cuestión que por algunos es criticada por desvincular éste el arte de la realidad.

De esta manera, el aparente hermetismo del que participa esta obra se ve desarmado en todo este despliegue de significados, como si de *matrioskas* se tratara y, como ellas, se puede volver a armar. El título participa de esta esencia: La letra "F" no significa nada en concreto, invita a una lectura abierta y, por tanto, a la participación activa del espectador (introduciendo así un punto clave en la teoría del arte contemporáneo que es la estética de la recepción), puede ser *fuck, fashion...* Sería el adjetivo que acompañaría la palabra "Terrorism" que remite, según el artista, a la realidad (al hecho de que el año en que hizo la obra hubo varios atentados terroristas) y a la estética de los personajes de la obra, una estética oscura definitoria del trabajo de Morey. A su vez, *Fucking Fashion Rules* (que se podría traducir como "las jodidas reglas de la moda" o "a la mierda con las

reglas de la moda”) vuelve a ser, otra vez, multireferencial y enlaza con toda la trayectoria del artista, especialmente en el marco de STP en el que se inserta esta obra:

Con “reglas de la moda” se refiere tanto al mundo de la moda como al mundo del arte y ninguna de las dos son una referencia tangencial ni gratuita. En cuanto al mundo del arte, es una crítica implícita a las modas que se dan y que afectan a la presente obra: las tendencias del mercado demandan unos formatos y rehúsan otros y la *performance* - que es esencial para el artista- no suele tener cabida en el mercado artístico por su difícil comercialización. Lo que se le demandaba al artista en el momento de hacer esta obra era la fotografía, por lo que finalmente la *performance* acaba derivando en parte en formato fotográfico. En cuanto al mundo de la moda, remita al planteamiento artístico de toda la carrera de Morey que en los primeros años manifestó a través de la marca STP.

EL AUTOR:

JOAN MOREY (Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca, 1972), actualmente vive y trabaja en Barcelona.

La ambigüedad y un cierto hermetismo son características de sus obras, situando al espectador en una posición de incertidumbre, dado que el sentido que este espera encontrar se ve desplazado por la deconstrucción de toda una realidad multireferencial de la cual la pieza artística supone un punto de partida. Con referencias a la política, la religión, la historia del arte, la filosofía, el cine, el teatro o al propio sistema del arte, se puede decir que su obra es eminentemente conceptual y de gran carga intelectual.

Tras sus proyectos normalmente encontramos referentes a la modernidad de diversos ámbitos como Michel Foucault, Jaques Derrida, Antonin Artaud, Pier Paolo Passolini, Jean-Luc Godard o Samuel Beckett, por citar algunos. De la misma manera que Beckett hizo en teatro, cuestiona y reflexiona sobre el sistema del arte y sobre la naturaleza humana desde el arte mismo. Bajo aquella aura de pesimismo propia de la modernidad, los temas más oscuros del alma humana como la degradación, la apatía, el tedio o el vacío existencial son constantes en sus creaciones, así como también la conflictiva relación entre amo y esclavo. Factores que encuentran la estética idónea en aquella propia de las prácticas culturales «BSDM» caracterizada, entre otros elementos, por el uso del negro, presencia del cual tampoco es gratuita.

Su obra puede derivar en múltiples formatos como la fotografía, el vídeo y otros soportes de comunicación audiovisual, aunque es la *performance* el principal vehículo que le permite explorar el propio acto creativo, unas *performances* que derivan a menudo en acciones teatralizadas a través de intérpretes, *mise-en-scènes* y otras actuaciones en las que puede involucrar al espectador haciéndolo partícipe de sus reflexiones experimentales en torno a la dialéctica hegeliana entre amo y esclavo. Así, a menudo, los actores de sus *performances* -sean intérpretes profesionales o el mismo público- son sometidos a un rígido sistema de normas o instrucciones.

Otra metodología propia de su trabajo es el uso de estrategias de producción prestadas de otros ámbitos como el del cine o el de la moda. Referente a este último, el año 1997 creó la marca STP (Soy tu puta) por la cual usó los mecanismos propios de la moda y la publicidad para hacer una reflexión crítica sobre las estructuras de poder que operan en todos los ámbitos y especialmente en el artístico, a la vez que ponía en entredicho su propio papel como artista. En este sentido, el concepto de producción es fundamental para entender el planteamiento de su trabajo. Se trata, en

última instancia, de la puesta en práctica consciente de una de las principales teorías sobre las que se fundamenta el arte contemporáneo, que no es otra que el concepto benjaminiano de autor como productor.

A lo largo de su trayectoria ha recibido premios y becas para realizar sus proyectos, entre ellos: Premio «Generación 2002» Caja Madrid (2002), *Premi Ciutat de Palma «Antoni Gelabert» d'Arts Plàstiques* (2003), Premio Injuve PhotoEspaña (2004), *Premi Guash-Coranty en la Bienal de Valls* (2013) o la Beca MAEC-AECID para el programa de residencias para Artistas e Investigadores en la Academia de España en Roma (2014).

Entre sus proyectos individuales destacan: «POSTMORTEM (Project en Sept Tableaux)», 2006/2007. 7 *performances*. Centre d'Art Santa Mònica (Barcelona); «OBEY, Humillados & Ofendidos», 2007/2009. *Performance* de 24 horas realizada en la arquitectura del museo, sin audiencia. CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela); «GRITOS & SUSURROS_Conversaciones con los Radicales», 2009. *Performance* a "puerta cerrada". La Capella, ICUB, (Barcelona); «BAREBACK_el Poder y la Muerte», 2010. Exposición, sonido y *performance*, *Capella de la Misericòrdia*, (Palma de Mallorca); «L'ENSINISTRAMENT, Variaciones para actor, iPad y furgón preparado», 2012. *Performance*. Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani, Barcelona (Catalunya, España); «CASCANDO_Variaciones para otra pieza dramática», 2013. Pieza sonora, proyección de texto y *performance*. Atri del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA (Barcelona); EL GIR / EL GIRO / THE TURN [Guión abierto para *performance* colectiva], Sis galeria (Sabadell, Barcelona, 2014) o THE CHARACTERS, 2015. *Performance*, instalación y pieza sonora, Es Baluard (Palma).

RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA:

Recursos:

<http://joanmorey.tumblr.com/>

<http://joanmorey.com>

Catálogos individuales destacados:

- Joan Morey, *NUEVA OLA o Desencert_A Time to Love and a Time to Die*. Editado por Espai Zero1 (Museu Comarcal de la Garrotxa), Olot, Girona, 2004. Catálogo individual en motivo de la exposición *NUEVA OLA o Desencert* (2004). Con textos de Manel Clot, Chus Martínez y David Santaeulària.

- Joan Morey, *DOMINION*. Editado por Projectes Oberts 2 y Ayuntamiento de Terrassa, Barcelona, 2005. Edición expandida (incluye libreto y los tres opúsculos de acompañamiento de las *performances* {1}Círculo de la Moda, {2}Círculo del Mercado y {3}Círculo del Arte que componían el proyecto *DOMINION*, 2005). Con textos de Luca Beatrice, Manuel Oliveira y Markus Steinweg.

- Joan Morey, *ÁNIMA NEGRA*, editado por La Capella e ICUB (Instituto de Cultura de Barcelona), Barcelona, 2009. Opúsculo y CD de audio (incluye el registro sonoro de 4 de les 5 *performances* del proyecto *GRITOS & SUSURROS, Conversaciones con los Radicales*, 2009). Con texto de Amanda Cuesta, Eloy Fernández Porta y Carles Guerra.

- Joan Morey, *MISA NEGRA*, publicación editada por CGAC e Institut Ramon Llull, Santiago de Compostela, Galicia, 2010. Catálogo individual a partir del proyecto *OBEY, Humillados & Ofendidos* (2007/2009) realizado en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Con textos de Yolanda Castaño, Manel Clot, Esther Planas y Markus Steinweg.

Catálogos colectivos destacados:

- AA.VV.: *Premi Ciutat de Palma "Antoni Gelabert" d'Arts Plàstiques 2003*. Ayuntamiento de Palma, 2004. Con texto de Manel Clot y Frederic Montornés.

- AA.VV.: *100 artistas españoles*. Exit publicaciones, Madrid, 2009. Editado por Rosa Olivares con la colaboración del Ministerio de Cultura.

- AA.VV.: *Arte Español Contemporáneo 1992-2013*, La Fábrica, Madrid, 2013. Volumen dirigido por Rafael Doctor.

- AA.VV.: *Biennial de Valls 2013, Premio Guash Coranty*, Edita Fundació Ciutat de Valls, Tarragona, 2013. Con texto de Celia del Diego.

Lecturas recomendadas:

Arnaldo, Javier; Fernández del Campo, Eva (eds.): *El arte en su destierro global*, ed. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2012

Benjamin, Walter: *El autor como productor* (1934), ed. Ítaca, México D.F., 2004.

Foster, Hal: *La posmodernidad*, ed. Kairós, Barcelona, 1985.

Foucault, Michel: *Las palabras y las cosas* (1966), ed. Siglo XXI de España, Madrid, 2005.

Lyotard, Jean-François: *La condición postmoderna*, (1979), Ediciones Cátedra, Madrid, 2000.

Wallis, Brian (ed.): *El arte después de la modernidad*, Ed. Akal, Madrid, 2001