

CHRIS KRAUS

Películas antes y después

10.09.2021
23.01.2022

Tabakalera
Lau Pareta

In Order to Pass, 1982
Terrorists in Love, 1983
The Golden Bowl, or Repression, 1984-88
Foolproof Illusion, 1986
Voyage to Rodez, 1986
How to Shoot a Crime, 1987
Travelling at Night, 1990
Sadness of Leaving, 1992
Gravity and Grace, 1995

Chris Kraus
Gravity and Grace
1995
Fotograma

La exposición *Chris Kraus. Películas antes y después* se enmarca en el ciclo de exposiciones de otoño en Tabakalera que abordan la relación entre el cine y otras formas de creación.

En este caso, la muestra conjuga dos aspectos importantes para nuestro centro, como son la producción audiovisual y la creación literaria, esta última enfocada tanto a la ficción como a la escritura de textos críticos. Ambos aspectos son indisolubles en la obra de la escritora y cineasta, muchas de cuyas películas parten de textos y escritos teóricos, mientras que sus textos tienen como trasfondo sus películas, sus imágenes y protagonistas. Puede decirse que cine y texto actúan, en el caso de Kraus, como dos caras de una misma moneda.

Gracias a la colaboración con INDEX Swedish Contemporary Art Foundation, que organizó la primera edición de esta muestra en Estocolmo, Tabakalera puede presentar por primera vez en el Estado, la obra de Chris Kraus. A través de los trabajos presentados en la exposición, Kraus habla del sistema del arte, de los mecanismos de validación (o de rechazo) vigentes en el mundo del cine, y donde no faltan la autorreferencialidad, las notas personales o las alusiones directas al ambiente artístico. Todo ello atravesado por una fuerte visión feminista en la que el humor y la ironía son omnipresentes. Como bien reclama Martí Manen, comisario de la exposición, *Chris Kraus. Películas antes y después* es un proyecto que presenta a Kraus convertida en un icono cultural; algo derivado del éxito de su novela y posterior serie de televisión *Amo a Dick*.

Como viene siendo habitual, se ha organizado un programa de actividades para profundizar en los contenidos de la exposición, en el que destaca una mesa redonda en torno a la crítica de arte como género literario, y una carta blanca a Chris Kraus que se proyectará en el cine de Tabakalera. Además, se ofrecerán visitas guiadas y el curso de arte contemporáneo Arte-makina, que tiene lugar en la propia sala de exposiciones.

Tabakalera

Donostia/San Sebastián

Septiembre 2021

CHRIS KRAUS

Películas antes y después

Chris Kraus es un icono cultural. Escritora, editora y crítica de arte, Kraus ha publicado novelas que se han convertido en referentes en lo que a modos de combinar experiencias subjetivas con teoría y arte se refiere. Sus novelas incluyen crítica de arte, y sus obras teóricas ofrecen conexiones con experiencias personales. Chris Kraus es también cineasta, y produjo, una serie de películas en las que cuestionaba formatos preconfigurados y maneras de comprender los lazos emocionales con la creación de conocimiento.

¿Cómo descubrir los límites? ¿Cómo sentimos lo que vemos? ¿Cómo comprender lo que sentimos? Chris Kraus ha estado gravitando en torno a la idea del fracaso, el deseo, la obsesión, la desesperación y la autoconstrucción utilizando varios formatos y prácticas culturales. Aunque es mayormente conocida por su trabajo como escritora aclamada por su capacidad de fusionar ficción, teoría, crónica, filosofía y un enfoque político, esta exposición se centra en las producciones audiovisuales de Chris Kraus de los años 80 y 90.

Como parte de la escena artística y filosófica neoyorquina, Kraus produjo una serie de películas con varios niveles de lectura. Sus películas no se ajustaban a un género cinematográfico concreto y no lograron la distribución que buscaba, mientras que otros colegas masculinos no tuvieron problemas para obtener reconocimiento y visibilidad. Esta situación la llevó al fracaso y fue el detonante para que se iniciara en la literatura. En muchos de los libros de Chris Kraus existen referencias directas a sus películas y a lo que sucedió con ellas. Por ejemplo, podemos seguir las vicisitudes en torno a la película *Gravity and Grace*

(1995) como los principales temas de su segunda novela *Aliens & Anorexia*. A lo largo de su literatura se pueden encontrar referencias cruzadas de sus películas y ejercicios audiovisuales. De hecho, la escritura de Chris Kraus está muy cerca de la experiencia cinematográfica con personajes que hacen referencia al cine y también «actúan» en el cine, con descripciones y tramas visualmente cargadas basadas en la tradición cinematográfica. Es a través de lo cinematográfico que se conforma la narrativa, mientras que lo filosófico y lo textual definen el punto de partida de las películas de Chris Kraus.

La exposición *Chris Kraus. Películas antes y después* presenta la producción fílmica completa de Chris Kraus con películas realizadas entre 1982 y 1995. Las películas se presentan junto con algunos ejemplos de sus cruces entre cine y literatura. Páginas de novelas como *Amo a Dick*, *Aliens & Anorexia*, *Sopor* y *Verano del odio*, y ensayos como *Where Art Belongs* y *Video Green* forman parte de esta exposición que se centra en la capacidad de Kraus para transitar entre el cine y la literatura, y luego volver al cine de nuevo mientras hace referencia a artistas, cineastas, teóricos y escritores. En la exposición encontramos libros que abarcan estructuras cinematográficas y personajes que conectan la ficción con la realidad. Observamos películas con estructura literaria y con referencias a Simone Weil y Antonin Artaud. Las películas de Chris Kraus se pueden ver en la exposición y también se pueden sentir a través de la lectura de sus novelas y escritos teóricos. Ambas opciones exigen tiempo, el tiempo para conocer a la escritora y cineasta que abre su vida y experiencias para convertirse en espejo o posibilidad, un conjunto de palabras y sentimientos, una forma de ver y compartir el mundo.

Chris Kraus
Foolproof Illusion
1986
Fotograma

La idea de la escritora y la cineasta, la artista que usa su producción artística para ser ella misma, conecta las películas y los libros con un sentimiento de verdad personal. Kraus entiende la información biográfica como posible material para la ficción. También convierte la ficción en realidad, combinando personas y personajes e imágenes públicas. Cuerpos, miradas y cambios de roles crean un paisaje fílmico de extraña proximidad y distancia: podemos ver una ficción que es consciente de lo ficticio, podemos ver la performatividad que se ve actuar a sí misma.

Para Chris Kraus, actuar (entender la escritura o la filmación como casi una proyección personal) es una forma de canalizar información íntima siendo consciente de que hay un público con el que relacionarse. Al mismo tiempo, Kraus ve la práctica creativa como un sistema para reconocer el trabajo de otros: sus películas y libros son universos de referencias, citas y conocimientos colectivos que revelan la presencia de otras personas.

Las películas de la exposición ofrecen una variedad de encuentros, desde ejercicios experimentales con capas de texto hasta estructuras narrativas rotas, desde situaciones performativas hasta construcciones visuales, desde el amateurismo hasta el cine profesional, desde la teoría a la práctica, desde el deseo a la frustración. Las películas de Chris Kraus son un acercamiento condensado a múltiples ideas provenientes de la filosofía y la voracidad de la vida. Mirar hoy las películas de manera retrospectiva, unas décadas después, nos da la oportunidad de pensar en la historicidad, la distancia, la nostalgia y las reflexiones, mientras descubrimos

ideas y relaciones basadas en el poder que aún hoy dominan. Ciertos personajes que aparecen en sus películas también son un momento y lugar de la historia. Las películas de Chris Kraus pueden entenderse como recipientes de memoria para una escena *underground* de pensamientos filosóficos y prácticas precarias.

Chris Kraus ya estaba profundamente comprometida con el texto cuando decidió hacer películas. Encontramos un buen ejemplo en su primera película —*In order to pass*— donde Kraus le pide a un filósofo que escriba un ensayo específicamente para la película sobre la diferencia entre memoria y reflexión. El texto resultante se convierte en la estructura misma de la película e ilustra imágenes y las imágenes ilustran texto. Podríamos decir que las películas de Chris Kraus se construyen con esta relación como cuestión central.

La exposición *Chris Kraus. Películas antes y después* presenta las películas de Chris Kraus en una situación entre el archivo, lo expositivo y lo cinematográfico. Los visitantes pueden ver las películas en monitores o proyectadas y pueden leer sus libros en la zona habilitada para ello. Estos libros también se proyectarán para, como hace la propia Kraus, se conviertan en material fílmico de nuevo. Las películas de Chris Kraus ofrecen una percepción caleidoscópica de la identidad. Podemos ver multiplicidad; podemos ver una yuxtaposición de lenguajes y un deseo de romper las definiciones. Pero esta actitud casi punk tiene por otro lado, si es que se trata del otro lado, un complejo sistema de referencias filosóficas, citas literarias y una red de acción política que se fundamenta en la problemática de la identidad. Esta complejidad en manos de una mujer en Nueva York durante los años 80 y 90 fue uno de los motivos del fracaso de la distribución y presentación de las películas de Chris Kraus: las películas son complejas y difíciles de clasificar. Su particularidad y el uso de varios idiomas nos ofrecen una voz que no se puede definir fácilmente. Muchos años después, las películas de Chris Kraus interactúan con un paisaje de imágenes rápidas e identidades cambiantes, construyen personajes sociales y multiplicidad de capas.

Martí Manen, Bronwyn Bailey-Charteris

Listado de películas

Gravity and Grace, 1995

Película de 16 mm transferida a vídeo
89'

Sadness of Leaving, 1992

Super-8 transferido a vídeo $\frac{3}{4}$
26'54"

Travelling at night, 1990

Vídeo digital
11'54"

How to Shoot a Crime, 1987

Codirector: Sylvère Lotringer
Vídeo digital
28'50"

Foolproof Illusion, 1986

Vídeo digital
17'41"

The Golden Bowl, or Repression, 1984-88

Película de 16 mm transferida a vídeo $\frac{3}{4}$
12'23"

Terrorists in Love, 1983

Super-8 transferido a vídeo $\frac{3}{4}$
5'20"

In Order to Pass, 1982

Super-8 transferido a vídeo $\frac{3}{4}$
26'54"

Voyage to Rodez, 1986

Codirector: Sylvère Lotringer
Película de 16 mm transferida a vídeo
13'58"

Chris Kraus

*The Golden Bowl, or
Repression*
1984-88
Fotograma

Programa de actividades

KameleoiaK Gara!

Lau Pareta

Arte en familia

Noviembre 16 11:00 EU/ES

Diciembre 18 11:00 EU/ES

Arte-makina

Lau Pareta

Acercamiento al arte contemporáneo

Noviembre 11 18:00 Estibaliz Sádaba/ES

Visitas dialogadas

Lau Pareta

Noviembre 18 18:00 ES

19:00 EU

Diciembre 23 18:00 ES

19:00 EU

Conferencia

Online

Diciembre 15 19:00 **Chris Kraus, Martí Manen**

Mesa redonda

Sala Z

Enero 14 18:00 *La crítica como género literario*

Carta blanca: Chris Kraus

Cine

Diciembre 18 19:00 *Reportero*, **Bernardo Ruiz**
México, 2012, 71'

Chris Kraus

Terrorists in Love

1983

Fotograma

TABAKALERA

**CENTRO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA**

Plaza de las Cigarreras, 1
20012 Donostia/San Sebastián

Horario sala de exposiciones

Martes - Domingo

12:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

Lunes cerrado

Información

T +34 943 118 855

E info@tabakalera.eus

Oficinas

T +34 943 011 311

E tabakalera@tabakalera.eus

tabakalera.eus

Chris Kraus. Películas antes y después es una coproducción
entre Tabakalera e Index Foundation de Estocolmo.

Index