

LISTA DE OBRAS

LIST OF WORKS

TEXTOS: JAVIER CODESAL

TEXTS BY

Las estructuras elementales aborda las imágenes de los padres, padres imaginados pero también mirados en sus muertes, entonces sin imaginación posible. Las cuatro obras expuestas en la sala son fotográficas, aunque dos de ellas compongan un vídeo con fotografías. Lo fotográfico queda ligado a la herencia, como transmisión y última presencia. Lo fotográfico permanece siempre más acá de lo que representa, ajeno a lo vivo y a la muerte, pero intentando romper su limitación a través del sentido. Las estructuras elementales son sentimentales, de tal sentido hablamos, y a ellas nombramos cuando decimos yo y adjuntamos al pronombre cualquier forma verbal. Detrás de la acción actúa la estructura, por tanto la fotografía es un acto de filiación. En el interior del despacho se presentan dibujos que analizan y construyen rostros del padre.

The Elementary Structures deals with images of parents; imaginary parents who nevertheless have been observed at the moment of their death –consequently deprived of any kind of imagination. All four pieces exhibited are photographic works, even though two of them are videos made up of photographs. The photographic is thus engaged with the notion of legacy considered as transmission and final presence. The photographic always stands *before* its represented object, indifferent to life or death albeit trying to go beyond its limitations through the use of meaning. Basic structures are emotional ones –that’s the sense we are employing– and we refer to them when we say “I” and put any verbal form beside the corresponding pronoun. Structures operate behind actions, hence photography is an act of filiation. Drawings that analyze and construct faces of the father can be requested to be seen at the back office.

Maternidades 1

Fotografía de la serie *Maternidades* (compuesta por tres obras), 2001. 60 x 44 cm

Edición de 3 copias + 1 de autor

Con la participación de: María Pérez. Colaboración: Alex Francés, Julia Sieiro

Agradecimientos: Paz Gimeno, José Antonio Codesal, José Luis Benedí

La fotografía es clara y ambigua a un tiempo. Se refiere a una madre, la mía, y por ahí la referencia es clara, pero su título y la inserción en serie abre la cifra hacia un terreno en proyección, donde el cuerpo de la madre es plural. Al mismo tiempo, la guitarra que ella sujeta como otro cuerpo juega en dobles direcciones. Un icono musical y femenino, donde el sentido metafórico de guitarra hembra se ve distorsionado por la edad de la mujer: arquetipo a destiempo. Si no mujer, esa guitarra es niño, y la fragilidad del objeto, su déficit formal y funcional de guitarra cerrada y sin mástil, muda, hace pensar en un hijo igualmente inacabado, cerrado e inviable. Por tanto, en cuanto al tema, se trata de una maternidad desquiciada, sacada de quicio. Aunque de nuevo, y como mirando hacia otra parte, la foto hace su trabajo por el rigor con que nos devuelve una presencia a través del retrato.

This picture can be clear and ambiguous at the same time. It refers to a mother–my mother–, therefore the reference is clear but the title and the inclusion of the image as part of a series opens the cipher to a field of projection, in which the mother’s body becomes plural. At the same time, the guitar she is holding as if it were another body may encourage a two-directions reading. On the one hand, there is a music feminine icon in which the metaphoric sense of guitar female is distorted by the woman’s age: an outdated archetype. On the other hand, if not a woman, that guitar could be a boy, and the fragility of the object, its formal and functional deficit as a silent, muted neckless guitar, evokes a son that is just as unfinished, silent and unfeasible. Consequently, as for the subject-matter, we could say it’s an unhinged maternity, literally something out of its hinges. Although, somehow looking the other way, the picture does its job by means of the rigor with which it confronts us with a presence in the portrait.

Padre 1

Fotografía de la serie *Padre* (compuesta por tres obras), 2001. 170 x 114 cm

Edición de 3 copias + 1 de autor

Con la participación de: Manuel Codesal. Colaboración: Alex Francés, Julia Sieiro

Agradecimientos: Paz Gimeno, José Antonio Codesal, José Luis Benedí

El tamaño sí es importante, tanto pequeño como grande. Esta foto aspira a una escala real. Pero lo real es imposible para la foto, igual que, podríamos añadir, para la realidad. El padre es ausencia, como la ley y la palabra que la expresa; de otro modo, la ley no precisaría de brazos externos a ella para ejecutarse, ni la palabra se buscaría tanto a sí misma, ni al padre habría que capturarlo por medios tan formales, y me refiero a todo aquello que lo caza: capa, sombrero, color... Lo más extraño en relación a un padre es descubrirle una mirada, y por ahí la foto emprende otra vía.

Either big or small, size matters. This photograph is intended to be an actual scale image. But the actual is unattainable for any photograph, just as it is unattainable, we may add, for reality. The father is absence, just like the law and the word such absence is expressed with. Otherwise, law wouldn’t need any external branches in order to be abided, and language wouldn’t look for itself, and we wouldn’t need to capture or father by such formal means, and I mean everything it takes to capture him: cape, hat, color... The strangest thing about a father is to discover his own look, from which the photograph opens a different path.

El bosque respira

Vídeo, 2001. Forma parte del proyecto *El monte perdido*. Duración: 3’17”

Edición de 3 copias + 1 de autor

Proyecto y realización: Javier Codesal. Foto, vídeo, sonido y edición: Javier Codesal

Postproducción de sonido: Pedro Saavedra. Coordinación técnica de la postproducción: Paco Vega

Coordinación del proyecto: José Luis Martínez y Aramis López. Con la colaboración de: Jon Izeta,

Galería Estrany-de la Mota. Producido por el Museo de la Universidad de Alicante (MUA)

El misterio del árbol se desvela un poco recordando que por el hueco de un árbol a su medida entraban en casa cada uno de los niños perdidos del país de Nunca Jamás. El árbol, entonces, es la medida del cuerpo. Si un árbol evoca al niño, el bosque atrae la figura paterna. Sabemos que los árboles respiran, que respiramos, y a una respiración especial la llamamos agonía. El giro es decisivo, noventa grados: de vertical a horizontal, de activo a quieto, en tránsito.

The mystery of trees could be partially revealed if we remember that the lost boys used to enter Neverland squeezing themselves into the holes of a tree –each hole exclusively for one boy. Then we could say trees are the measure of body. If a tree evokes a child, the forest recalls the paternal figure. We know trees can breath, we know we can breath and we call “agony” to a certain kind of breathing. The decisive turn is ninety degrees: from vertical to horizontal, from active to motionless, in transition.

Joropo

Vídeo, 2010. Forma parte del proyecto *Los pies que faltan*. Duración: 2’25”

Joropo en memoria de María Pérez

Edición de 3 copias + 1 de autor

Con la participación sonora del Grupo de Danzas Galerón Llanero San Martín; directores: Carlos Andrés Mora,

Brisela Zabala; baile: Andrea Rey, Leonardo Aguilera, Daniela Jiménez, Gustavo Jiménez, Erika Tatiana Arévalo,

Sebastián Jiménez, Daniela Guarín, Santiago Polo, Leidy Pérez, Julián Millán

Imagen, sonido y edición: Javier Codesal. Producción en Colombia: Zaida Lizeth Hincapié

Ayudante de rodaje: Omar Evelio Vanegas. Postproducción de sonido: Pedro Saavedra

Postproducción de vídeo: Daniel Ruiz. Agradecimientos: familia Codesal Pérez, La Mar de Músicas, Carlos Julio

Mora, Francisco Martín, José Luis Cegarra, Julián Rodríguez, Julia Sieiro, Factoría de Vídeo. Producido con ayuda

de La Mar de Músicas

No siempre podemos eludir el golpe. Alguna vez, la firme posición de observador queda rota por una pérdida total de distancia. Esto nos cuenta cómo opera la fotografía sobre el fotógrafo. No hay muerte, no hay más allá, eso es lo evidente. Por tanto el objetivo se afana sobre el objeto en su mismo borde: de la objetividad y del cadáver. Y es curioso cómo la enorme falta que sentimos ante el cuerpo muerto intenta compensarse con una intensidad particular de la mirada puesta sobre aquello, lo que aquí se traduce en una infinidad de disparos fotográficos prácticamente iguales. A un golpe siguen otros y los disparos se convierten en ritmo percutado, sucesión de golpes, que no eluden los hechos pero bailan.

It’s not always possible to dodge the blow. Every now and then, the steady position of the observer is destabilized by a complete cancellation of distance. This reveals to us how photography affects the photographer. There is neither death, nor an afterworld, that’s obvious. The camera lens is eager to take the object in its very frontier: frontier of objectivity and in the verge to become a corpse. And it’s curious to see how the huge absence we experience in front of a dead body is compensated by a particular intensity of observation, which in this case equals to infinite almost identical photographic shots. Blow after blow, the shots become a percussion rhythm, a succession of beats that, far from eluding facts, creates a dance.

Imágenes del padre (B)

Serie de 15 dibujos a carboncillo sobre papel Carson, 2002. 21 x 15 cm c/u

Arañar la memoria, el dibujo reducido a eso. Se trata de dibujos orientados a señalar el rostro del padre. Definen por lo mismo la posición del hijo. Parece que todo discurso o actividad que compromete la imagen de un padre trabaja a la inversa en la producción de una forma del hijo. Y, del mismo modo que no hay hijo de una vez por todas, en tanto que la filiación y lo que viene de ahí como identidad son recursos inestables y siempre en construcción, lo que contiene la serie no es una imagen del padre, sino muchas, según explica Jesús González Requena en un texto hecho a propósito de estos dibujos.

Scratching memory. Drawing has been reduced to that. These are drawings that intend to address the father’s face. By the same token, they define the son’s position. It seems every discourse or activity involving the image of a father operates inversely to the production of a form of the son. And according to Jesús González Requena, who has written a text about these drawings, just as there is no accomplished son –since filiation and whatever comes from it as “identity”, are but unstable under construction resources– what this series contains is not one image of the father, but a multiplicity of them.

Imágenes del padre (C)

Vídeo para iPad, 2002-2011. Duración: 4’30”

Edición de 3 copias + 1 de autor

Dibujos y edición: Javier Codesal. Texto y lectura: Jesús González Requena. Producción: Casa sin fin

Esta pieza en vídeo, concebida para iPad, presenta la serie de 18 dibujos *Imágenes del padre (A)* –perteneciente a la colección del artista– acompañada de un texto compuesto por Jesús González Requena y leído por él mismo.

This video piece conceived for iPad tablet features the series of 18 drawings *Imágenes del padre (A)* [Father Images (A)], together with a text written and read aloud by Jesús González Requena.

Algunos libros relacionados con esta exposición

Roland Barthes, *Diario de duelo*. Paidós, 2009

Paolo Caruso, *Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y Lacan*. Anagrama, 1969

Carl Theodor Dreyer, *Ordet: la palabra*. Sígueme, 2009

Jacques Lacan, *La familia. Métodos vivientes, 1979 / El seminario. Obra completa*. Paidós, 1981

Sibylle Lacan, *Un padre*. Lumen, 1998

Franz Kafka, *Carta al padre*. Galaxia Gutenberg, 2003

Claude Lévi-Strauss, *Las estructuras elementales del parentesco*. Planeta DeAgostini, 1985

Stéphane Mallarmé, *Para un tumba de Anatole*. Bassarai, 2005

Pier Paolo Pasolini, *Teorema*. Edhasa, 2005

Slavoj Žizek, *Lacan: los interlocutores mudos*. Akal, 2010

Algunas películas relacionadas con esta exposición

Pedro Costa, *Juventud en marcha* (2006)

Carl Theodor Dreyer, *El amo de la casa* (1925) / *Ordet* (1955)

John Ford, *Los tres padrinos* (1948)

Yasujiro Ozu, *Había un padre* (1942)

Pier Paolo Pasolini, *El evangelio según San Mateo* (1964)

Aleksandr Sokúrov, *Madre e hijo* (1996) / *Padre e hijo* (2003)

Steven Spielberg, *E.T.* (1983) / *A.I.* (2001)

Related books and films

Roland Barthes, *Diary of Mourning*. Hill & Wang, 2010. Paolo Caruso, *Conversaciones con Lévi-Strauss, Foucault y*

Lacan [Conversations with Lévi-Strauss, Foucault and Lacan] (Spanish edition), Anagrama, 1969. Carl Theodor Dreyer & Kaj Munk, *Ordet. La palabra* (Spanish edition), Ediciones Sígueme, 2009. Jacques Lacan, *The family*. Living Me-

thods, 1979 / *The Seminar. Ecrits. The First Complete Edition in English*. W.W. Norton & Company, 2007. Sibylle Lacan, *Un padre*. Lumen, 1998. French edition: *Un père*, Folio, 1994. Franz Kafka, *Letter to my Father*. Lulu, 2008. Claude

Lévi-Strauss, *The Elementary Structures of Kinship*. Beacon Press, 1971. Stéphane Mallarmé, *A Tomb for Anatole*. New Directions, 2005. Pier Paolo Pasolini, *Theorem*. Quartet Books, 1994. Slavoj Žizek, *Lacan, the Silent Partners*.

Verso, 2006. Pedro Costa, *Colossal Youth* (2006). Carl Theodor Dreyer, *The Master of the House* (1925) / *Ordet* (1955).

John Ford, *Three Godfathers* (1948). Yasujiro Ozu, *There Was a Father* (1942). Pier Paolo Pasolini, *The Gospel According to St. Matthew* (1964). Aleksandr Sokúrov, *Mother and Son* (1996) / *Father and Son* (2003). Steven Spielberg, *E.T.* (1983) / *A.I.* (2001)

CASA SIN FIN: JULIÁN RODRÍGUEZ / JUAN LUIS LÓPEZ ESPADA www.casasinfin.com

CASA SIN FIN MADRID: JUAN SEBASTIÁN CÁRDENAS / PACA FLORES Doctor Fourquet, 11 28012

Madrid (Spain) T. +34 91 5390249 **CASA SIN FIN CÁCERES:** INÉS FAJARDO / ANDRÉS MANZANO

Pizarro, 15 10003 Cáceres (Spain) T. +34 927 223 134 / +34 635 331 624 info@casasinfin.com