

Exposición: **CIUDAD TOTAL**
Institut Valencia d'Art Modern (IVAM)
3 de mayo – 15 de julio 2012

Comisario: José Miguel G. Cortés

Diseño Montaje: Ignacio Carbó del Moral

Organiza: Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

El proyecto expositivo 'Ciudad Total' trata de provocar una reflexión sobre los cambios trascendentales que han experimentado las ciudades en las últimas décadas y que modifican fundamentalmente nuestra manera de entender y vivir en las ciudades, a través de cinco áreas íntimamente interrelacionadas : 'Cosmópolis' (modos de vida en las grandes metrópolis), 'Topologías Densas' (concentración y superpoblación), 'Espacios Alienados' (producción y consumo), 'Lugares Fluidos' (movilidad y velocidad) y 'Mundos Virtuales' (el imaginario en la creación de la ciudad virtual).

La muestra reúne una selección de obras, entre fotografías, esculturas, instalaciones y, proyecciones de artistas y cineastas de todo el mundo, que hacen de la construcción urbana y las vivencias de la ciudad, su objetivo central.

En todo el mundo se ha acelerado el proceso de concentración de población en grandes metrópolis que no pueden ser consideradas como meras ciudades en el sentido convencional del término. El último informe de las Naciones Unidas sobre el "Estado de la Población Mundial" señala que actualmente más del cincuenta por ciento de la población mundial vive en ciudades, muchas de ellas habitadas por varias decenas de millones de habitantes, especialmente en el denominado "tercer mundo". Así, vemos que se está desarrollando un archipiélago de ciudades-regiones de elevada capacidad tecnológica con una influencia absolutamente determinante en la escena mundial. Estamos hablando de enormes aglomeraciones de personas en espacios físicos, denominados ciudades, que ya no poseen ninguna estructura centralizada ni concentrada, pero que están intensamente interconectadas en un complejo poliedro que constituye la vida metropolitana de este inicio de milenio. Muchas de estas nuevas metrópolis se van a ir articulando como núcleos diseminados a lo largo de vías de transporte y servicios (tales como aeropuertos, centros comerciales, parques temáticos, centros de negocios...), en grandes aglomeraciones desigualmente repartidas y difusamente organizadas por toda la geografía mundial.

Estamos inmersos en un proceso de globalización económica y de revolución de la información permanente en el que el planeta tiende a una urbanización generalizada (articulada territorialmente en torno a redes de ciudades) que va a modificar radicalmente la estructura espacial y social. Bajo este punto de vista podemos asegurar que las ciudades han dejado de ser un lugar estable o una forma claramente determinada, para convertirse en espacios de estructuras complejas donde la movilidad y la mutación son algunos de sus rasgos más significativos. Las grandes urbes se han transformado en inmensas concentraciones urbanas que se adscriben no sólo a un territorio (cada día son más importantes las ciudades en la red o virtuales) sino a un enrevesado conjunto de relaciones económicas y sociales que demandan nuevas maneras de acercarse a ellas.

Por ello, el proyecto de '**Ciudad Total**' trata de provocar una reflexión sobre estos cambios trascendentales a través de cinco áreas que están íntimamente interrelacionadas, y que modifican fundamentalmente nuestra manera de entender y vivir en las ciudades:

Cosmópolis, es una visión panorámica, a través de proyecciones de diferentes artistas como Thom Andersen, Francesco Jodice, Melanie Smith, Pedro Ortuño, Rem Koolhaas o H C Gilje, de diferentes maneras de vivir y relacionarse cotidianamente con el espacio público en algunas de las mayores metrópolis (como Los Ángeles, Dubái, México DF, Bombay, Lagos o Tokio) de nuestro planeta.

Topologías Densas, se acerca, mediante las obras de Philippe Chancel, James Casebere, Julien Opie, Ángel Marcos, Melanie Smith, Claudia Jaguaribe o del grupo MVRDV, a la grave problemática de la concentración arquitectónica y la superpoblación humana que sufren gran número de estas ciudades y que condiciona de modo muy significativo sus condiciones de existencia.

Espacios Alienados, trata de la vital importancia que la producción y el consumo de bienes ha adquirido en nuestra sociedad. Las obras de Robert Rauschenberg, Andreas Gursky, Martin Parr, José A. Hernández Diez, Thomas Struth, Diller+Scofidio, Francesc Ruiz, Kentaro Taki o Harun Farocki nos ofrecen una mirada crítica a un mundo cada día más acomodado.

Lugares Fluidos, insiste, con las obras de Fischli & Weiss, John Baldessari, Catherine Opie, Martha Rosler, Michael Wolf, Yin Xiuzhen, Jack Cronin, Marina Chernikova o Livia Corona, en el papel tan significativo que está jugando la movilidad o la velocidad en la estructura urbana contemporánea y en la configuración de las relaciones sociales o personales de sus habitantes.

Mundos Virtuales, nos muestra, con un conjunto de impresionantes proyecciones de Sven Pahlsoon, Ch. Berdaguer et Marie Péjus, Olivo Barbieri, MVRDV, Annelis Strba, H C Gilje, Dionisio González, Matt Mullican o Chris Burden, la gran importancia que adquiere en la configuración del imaginario la creación de ciudades virtuales y/o ficcionales.

Esta exposición, a pesar de su carácter completamente autónomo, no podría comprenderse bien sin tener en cuenta la íntima relación que mantiene con la exposición de 'Malas Calles' (IVAM, Febrero-Mayo 2010) o el libro 'Otras Ciudades Posibles' (IVAM, Mayo 2012). Estas tres manifestaciones conforman un conjunto estrechamente relacionado que da una visión amplia y plural sobre el fenómeno urbano de este siglo XXI.

Destacada presencia del cine

En la exposición se presentan más de veinte proyecciones de artistas y cineastas de todo el mundo que hacen de la construcción urbana y las vivencias en la ciudad su objetivo central. Los más destacados son:

Get Out of the Car, 2010 (34') del cineasta norteamericano Thom Andersen. Un documental de creación sobre la ciudad Los Ángeles que se proyecta por primera vez en Valencia y que servirá para inaugurar la exposición el jueves 3 de Mayo.

Lagos Wide & Close, 2002-04 (50') del famoso arquitecto holandés Rem Koolhaas sobre la ciudad de Lagos, la ciudad con un mayor crecimiento de todo el mundo.

Spiral City, Mexico D.F., 2002 (6') de la video-artista mejicana Melanie Smith. Una visión panorámica de la capital mejicana, una proyección desde el aire sobre la inmensa extensión que es hoy en día esta metrópolis.

Al otro lado de Bollywood, 2007 (75') del video-artista valenciano Pedro Ortuño acerca de la significación en el imaginario colectivo mundial de una "ciudad mágica" como Bollywood.

Night for Day, 2004 (30') y *Shiva* 2003 (8") del video-artista holandés H C Gilje conocido investigador del lenguaje fílmico. Sus cortos se caracterizan por la profusión y disparidad de aspectos que convergen en el retrato fragmentario de la ciudad de Tokio.

Creators of the Shopping Worlds, 2001 (72') del cineasta alemán Harun Farocki. Un documental de investigación sobre las grandes empresas y su relación con la creación de un mundo consumista idílico.

Exchangeable Cities, 2002 (9') del video-artista japonés Kentaro Taki. Una filmación sorprendente de un mundo en permanente transformación en el que nada parece ser lo que vemos.

Invisible City, 2006 (11'), el cineasta norteamericano Jack Cronin nos ofrece un corto que plasma aspectos y rincones desconocidos de ciudades norteamericanas anónimas.

Urban Surfing, 2007 (3'), la cineasta rusa Marina Chernikova mezcla fragmentos dispares proyectados a gran velocidad de diferentes ciudades para hablar sobre la importancia de la velocidad en las vidas urbanas de este inicio de siglo.

Tokio, 2003 (13'), de la video-artista Annelis Strba, la cual realiza en esta filmación un trabajo muy elaborado sobre la capital nipona con un punto de vista muy sugerente y un lenguaje fílmico muy novedoso.

Site specific Las Vegas, (13'), 2005 del video-artista Olivo Barbieri. Una ciudad simulada recreada de un modo hiperrealista y/o mágico que nos permite descubrir de nuevo lo mil veces visto.