

Especials > FONS ÀUDIO

La línia de programes *Especials* acull propostes d'artistes i comissaris relacionats d'una manera o altra amb la programació del Museu i la Col·lecció MACBA. FONS ÀUDIO és una sèrie documental des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen en primera persona de la seva obra.

Continguts del PDF:

- 01. Sumari
- 02. Escaleta del programa
- 03. Enllaços relacionats
- 04. Crèdits
- 05. Llicència

Producció: Lucrecia Dalt. **Documentació i entrevista:** Dolores Acebal i Anna Ramos.

FONS ÀUDIO #41

Adrian Melis

Adrian Melis explora amb les seves fotografies, vídeos i instal·lacions l'impacte que les falles de sistemes productius com el socialisme i el capitalisme exerceixen sobre els individus. I ho fa amb la mirada lúcida d'un etnògraf còmplice que coneix les potencialitats crítiques de la dialèctica i de l'absurd. A FONS ÀUDIO #41 Adrian Melis ens parla sobre l'art cubà actual, sobre els seus anys de formació a la Càtedra de Arte Conducta de Tania Bruguera, sobre la utilitat de l'art, sobre sistemes productius, mercaderies, somnis i paradoxes.

01. Sumari

Adrian Melis (l'Havana, 1985) no aspira a solucionar els problemes reals de la societat contemporània, però sí a evidenciar algunes de les seves manques i contradiccions més flagrants. Les seves intervencions, fotografies, vídeos i instal·lacions es converteixen en estructures analítiques i poètiques que s'apropen a la realitat amb les eines del documental per després subvertir-la amb els recursos de la paradoxa, la metàfora i l'absurd. "De l'art m'interessa – explicava Melis a Bea Espejo– la capacitat que té per resoldre situacions o conflictes de la vida real a un nivell imaginari"¹.

Melis va néixer a l'Havana (Cuba) el 1985. Es va formar a l'Instituto Superior de Arte (ISA) de la mateixa ciutat i es va graduar a la Càtedra de Arte Conducta de Tania Bruguera. És a la Càtedra de Bruguera on Melis entra en contacte amb el pensament crític de pensadors com ara Nicolas Bourriaud i l'obra d'artistes com Santiago Sierra, Cildo Meireles, Francis Alÿs o el Grupo Semefo. Des de l'Havana, Bruguera apostava per convertir la conducta i l'experiència vital en matèria creativa útil per a incidir en la societat. Melis, per la seva banda, combinarà tot aquest bagatge performàtic amb les seves lectures juvenils dels textos de Marx, Lenin i el Che, i amb una aposta pel treball col·lectiu que el durà a implicar a les seves peces una trama de persones alienes al món de l'art.

A les seves primeres obres ja s'aprecia un marcat interès per dissecar les contradiccions del sistema laboral i productiu cubà. L'artista s'embarca en la utòpica tasca de convertir l'improductiu en productiu a través de l'art. Falles, manques, excuses i somnis es converteixen així en mercaderia artística i donen lloc a peces com *Vigilia* (2005-2006), *Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso* (2008), *El valor de la ausencia: excusas para ausentarse de su centro laboral* (2009-2010) o *Plan de producción de sueños para las empresas estatales en Cuba* (2010-2012).

Melis emprèn processos de recerca que s'expandeixen al llarg de diferents obres. Totes elles acaben entremesclant-se i dialogant entre elles com si es tractés d'una mateixa sèrie. El treball sobre les estructures productives, per exemple, continuarà després que Melis s'instal·li a Espanya, el 2010. Només que a partir de llavors el focus es desplaça cap al nou context polític, social i cultural que habita l'artista: el del neoliberalisme. Si les peces realitzades a Cuba analitzaven la manca de motivació laboral i la desconexió generacional en vers el socialisme, les que produeix a Europa (Barcelona, Àmsterdam, Atenes i Berlín) reflexionen sobre les repercussions de la crisi econòmica, les retallades i la falta de treball als subjectes de les economies capitalistes. Són obres com *Light Off* (2013), *The best effort* (2013), *Línea de producción por excedente* (2014) o *The Power of the Working Class* (2014).

En altres peces, com la sèrie *Momentos que marcaron el mundo* (2012 – en procés), Melis recorre a la juxtaposició d'imatge i so per a suscitar noves lectures crítiques entorn de diferents esdeveniments de la nostra història recent: la caiguda del mur de Berlín i el seu impacte en la societat cubana; la fusió entre festa i protesta al 15M espanyol; la coexistència de capitalisme i comunisme a la

[Adrian Melis durant les proves de so. Foto: Gemma Planell]

Xina contemporània; o la crisi grega actual contraposada al tradicional rol turístic del país.

Recentment Melis ha iniciat una sèrie d'obres en les quals explora el desencant, les expectatives i els somnis trencats de tota una generació de cubans que ha viscut seixanta anys lliurada a la revolució i que ara s'enfronta a un futur incert marcat pel pols tibant entre socialisme i capitalisme. En aquest terreny es mouen vídeos com *The New Man and my Father* (2015) i *Glories of a forgotten future* (2016).

Des de 2006, els seus treballs s'han exposat a Cuba i a diferents ciutats europees com Amsterdam, Varsòvia, Santander, Barcelona, Madrid, Reims, Moscou, Basilea, Girona, Vigo, Berlín o Munic. Ha participat en fires com Art Brussels (2015), ARCO a Madrid (2013 i 2015), Swab a Barcelona (2014), Loop Fair a Barcelona (2011), la Biennal de Pontevedra (2010), el Festival Internacional de Cinema Cubà de Munic (2010), la Biennal de l'Havana (2009) i la de Beijing a la Xina (2007). Té obra a les col·leccions del MACBA de Barcelona i del Museu d'Art Modern de Varsòvia. El 2013 va rebre el premi a la millor exposició concedit per l'ACCA (Associació de Galeries de Catalunya) per la mostra *Nuevas estructuras de producción* a adn galeria.

¹Bea Espejo: "Adrian Melis: producción de sueños", *El Cultural*, 31-7-2013. Recurs electrònic: www.elcultural.com/noticias/arte/Adrian-Melis-produccion-de-suenos/5123 (consultat el 10 de març de 2016)

02. Escaleta del programa

- 00:38** *Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso* (2008)
- 05:27** *El valor de la ausencia: excusas para ausentarse de su centro laboral* (2009-2010)
- 10:53** Artista i treballador: com convertir la improductivitat en productivitat?
- 15:14** L'artista còmplice
- 19:28** Art cubà contemporani. La Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera
- 22:16** Política, economia, societat i altres referents extra-artístics
- 25:05** Recol·lectant somnis
- 27:23** *Turismo sin documentos* (2011)
- 31:22** *Momentos que marcaron el mundo* (2012 – en procés)
- 32:19** *Momentos que marcaron el mundo I. Havana – Berlín* (2012)
- 33:11** *Momentos que marcaron el mundo II. Primavera Sound* (2012)
- 36:34** *Momentos que marcaron el mundo III. The East is Red* (2013)
- 38:35** *Momentos que marcaron el mundo III. The Never-Ending Story* (2015)
- 41:47** *Línea de producción por excedente* (2014)
- 47:43** La teva realitat com a obra d'art. Art polític i banalització
- 54:08** Occident i l'exotisme. Documentant una època
- 57:16** L'Havana, Barcelona, Atenas, Berlín, l'Havana

03. Enllaços relacionats

Pàgina web d'Adrian Melis
adrianmelisobras.blogspot.com.es

Adrian Melis a Vimeo
vimeo.com/user6588718

Adrian Melis a adn galeria
www.adngaleria.com/web/pag/fitxa_cv.asp?i=394&o=1&la=es

Daniel Gasol entrevista Adrian Melis (*Oficina 36* a Vimeo, 2013)
vimeo.com/62544803

Adrian Melis parla sobre la seva obra amb motiu de l'exposició col·lectiva *Temor y deseo de ser devorados* a Bolit. Centre d'Art Contemporani, Girona (Bolit Girona a Vimeo, 2011)
vimeo.com/21586402

[Adrian Melis, *Línea de producción por excedente*, 2014]

Adrian Melis parla sobre l'art cubà actual (*Desislaciones* a Youtube, 2011)
www.youtube.com/watch?v=ZAAkAHNgHN4

04. Crèdits

Produït per Lucrecia Dalt. Veus: Lucrecia Dalt. Entrevista i documentació: Dolores Acebal i Anna Ramos. Enregistrat amb un micro Beyerdynamic MC 930, una gravadora Tascam DR-100 i editat amb Sound Studio.

05. Llicència

2016. Aquest podcast està llicenciat sota Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0).