

MATTHEW
BHEW

A

R

N

Matthew

BARNEY

Flugar a dudas

E

MARTES 7:00PM

BARNEY

Matthew Barney nació en San Francisco. Empezó sus estudios en Medicina pero finalmente se graduó de la carrera de Bellas Artes, en la Universidad de Yale. Los formatos de expresión de su arte son variados: películas, videoocreación, escultura, fotografía y dibujo; sin embargo, todos son atravesados por el universo simbólico y mítico que Barney ha ido construyendo a partir de cada una de sus propuestas. En ese sentido gran parte de su trabajo ha aportado al desarrollo del arte multimedia, dejando clara su postura ecléctica frente al arte cuando combina todo tipo de técnicas y expresiones artísticas.

Su trabajo suelen definirlo los expertos como neobarroco, una cultura que Omar Calabrese define a partir de una serie de conceptos contrapuestos como son: límite y exceso, nodo y laberinto, inestabilidad y metamorfosis, distorsión y perversión, desorden y caos, ritmo y repetición, complejidad y disolución, detalle y fragmento, más o menos y no sé qué.

www.lavidanoimitaalarte.blogspot.com

Una de las obras más completas, admiradas y premiadas de Barney ha sido CREMASTER. Una producción realizada durante ocho años, compuesta por películas, diseños, dibujos, esculturas y reproducciones, entre ellos cinco largometrajes creados y exhibidos en desorden, que acompañan esta exploración estética y mitológica por el universo inventado de Barney, donde refleja su gusto por la anatomía, construyendo seres que no existen y llevando al límite las capacidades del cuerpo humano.

El CREMASTER es un músculo del aparato genital masculino que mantiene suspendidos los testículos y permite su movimiento retráctil ante estimulaciones externas como cambios bruscos de temperatura, la excitación o el miedo.

www.cinepanorama.wordpress.com

A partir de este significado, Barney construye cada una de las piezas de CREMASTER en las que se retrata, con imágenes alegóricas, diferentes aspectos de la sexualidad, tomando como referencia las nueve semanas que se demora el feto en definir sus órganos genitales, tiempo para el descenso del cremaster al organismo.

La primera película de la serie fue grabada en el estadio de atletismo "Bronco Stadium" de la localidad de Boise, en Idaho - EEUU, donde él mismo jugó fútbol americano en su adolescencia. Este episodio representa el momento en que el cremaster está más alto, el momento de la diferenciación sexual primaria. La posición del órgano es representada por dos dirigibles de año nuevo, que dan la bienvenida a algo nuevo que está naciendo: la identidad sexual del feto. Adentro viene la protagonista del film. La película concluye con una estructura gonadal andrógina, de sexo indeterminado, construida a partir de uvas y coreografías con bailarinas, mientras la protagonista se sienta en un trono a esperar cómodamente el proceso de transformación genital. Este es el único film en el que Barney no aparece, para evitar la presencia masculina.

El segundo episodio plantea que la diferenciación sexual no es un camino fácil ni placentero. Esta confusión es representada en dos historias en las que está incluida parte de la ideología masona, con la recreación digital del Coro del Tabernáculo Mormón. En una de ellas se asume que el feto no puede escapar de su diferenciación sexual. En el transcurso de los episodios se va perdiendo el equilibrio inicial hasta que nos encontramos con el tercer episodio, que realmente fue el último de los cinco que se rodaron. Este es el episodio central y más ambicioso de todo CREMASTER, por su duración y por los temas que aborda, pues encierra todas las obsesiones:

Trata tres temas principales: la construcción en 1930 del edificio Chrysler en Nueva York, la participación de la mafia masona-irlandesa en la industria de la construcción de la época y la leyenda celta que narra la formación del Paso de los Gigantes (Giant's Causeway) en la costa irlandesa y el nacimiento de la Isla de Man, tres son los grados de aprendizaje masones.

www.cinepanorama.wordpress.com

En CREMASTER 4, la anunciación de la masculinidad es inevitable; la tensión entre el cremaster que baja y una energía que intenta devolver el proceso de la masculinidad, son recreadas a partir de dos motociclistas del campeonato Tourist Trophy que tiene lugar en la Isla de Man donde graban la película. Un equipo de motociclistas va hacia arriba y el otro equipo hacia abajo; el primero sufre un accidente mientras el segundo cambia una rueda por otra de apariencia carnosa y de ella cuelgan dos testículos; una simbología importante para la llegada de la masculinidad.

En el tramo final se muestra la formación del escroto mediante la separación de los testículos, que aparecen envueltos en vaselina y manipulados por herramientas metálicas que llevan a cabo la operación.

www.cinepanorama.wordpress.com

En el Capítulo 5, lo que se ha estado anunciando pasa irremediamente, la definición de la identidad sexual masculina es un hecho, y el estado placentero que le proporcionaba su indeterminación sexual, desaparece.

Esta obra es narrada de una forma no lineal, sin diálogos, a partir de evocaciones visuales, sonoras y conceptuales que van narrando la historia de una transformación. Los acercamientos a las cosas o a los personajes casi siempre se hacen a través de planos detalle, que se suceden uno tras otro hasta que la imagen se va volviendo más amplia y el rompecabezas se completa ubicando las partes en su contexto. Esto genera una extrañeza en el espectador, pero también motiva a fijarse en los detalles de las cosas y de las personas.

03/12
CREMASTER 4
Dirección: Matthew Barney
Duración: 42 min
Año: 1994

17/12
DRAWING RESTRAINT 9
Dirección: Björk y Matthew Barney
Duración: 2 horas 30 min
Año: 2005

10/12
CREMASTER 3
Dirección: Matthew Barney
Duración: 35 min
Año: 2002

Drawing Restraint 9 es un álbum de la cantante Björk, compuesto por once temas para la película dirigida por su esposo, Matthew Barney. Cinco instrumentales, dos en lengua nativa, uno de juegos vocales y tres interpretados por la misma Björk y Will Oldham. La película fue estrenada en el Century Museum of Contemporary Art de Kanazawa, en Japón.

La "trama" se desarrolla en un barco ballenero, en la Bahía de Nagasaki. El prólogo nos muestra a una mujer japonesa preparando con fósiles de krill - crustáceo del que se alimentan las ballenas - dos preciosos paquetes.

La película es un homenaje a la cultura japonesa. Al inicio se escucha la canción Gratitude, que está construida a partir de cartas que ciudadanos japoneses le escribieron al General Douglas MacArthur para agradecer el levantamiento del veto a los barcos nipones para cazar ballenas en aguas Antárticas. Al parecer, Barney busca hacer un homenaje a esta cultura a partir de una de sus prácticas más crueles: la caza de ballenas. Una práctica que se popularizó a raíz de la segunda guerra mundial, a la escasez de alimentos y a la alta calidad proteínica y el bajo costo de la carne de estos animales. La presencia de Björk en la pieza audiovisual sugiere, además, otras lecturas relacionadas con el lugar de origen de la cantante, Islandia, un país ballenero que abandonó la Comisión Ballenera Internacional en 1992 como protesta por la moratoria. La moratoria proponía detener la caza de ballenas durante 10 años para recuperar poblaciones de estos mamíferos, pues había algunas en peligro de extinción.

