

Especiales > FONS ÀUDIO

La línea de programas *Especiales* acoge propuestas de artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la programación del Museo y la Colección MACBA. FONS ÀUDIO es una serie documental desde la que artistas de la Colección MACBA hablan de su obra en primera persona.

Contenidos del PDF:

- 01. Sumario
- 02. Escaleta del programa
- 03. Enlaces relacionados
- 04. Créditos
- 05. Licencia

Producción: Lucrecia Dalt. Documentación y entrevista: Dolores Acebal y Anna Ramos.

FONS ÀUDIO #41

Adrian Melis

Adrian Melis explora con sus fotografías, vídeos e instalaciones el impacto que las fallas de sistemas productivos como el socialismo y el capitalismo ejercen sobre los individuos. Y lo hace con la mirada lúcida de un etnógrafo cómplice que conoce las potencialidades críticas de la dialéctica y el absurdo. En FONS AUDIO #41 Adrian Melis nos habla sobre el arte cubano actual, sobre sus años de formación en la Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera, sobre la utilidad del arte, sobre sistemas productivos, mercancías, sueños y paradojas.

01. Sumario

Adrian Melis (La Habana, 1985) no aspira a solucionar los problemas reales de la sociedad contemporánea, pero sí a evidenciar algunas de sus carencias y contradicciones más flagrantes. Sus intervenciones, fotografías, vídeos e instalaciones se convierten en estructuras analítico-poéticas que se acercan a la realidad con las herramientas del documental para luego subvertirla con los recursos de la paradoja, la metáfora y el absurdo. “Me interesa del arte –le contaba Melis a Bea Espejo– la capacidad que tiene para resolver situaciones o conflictos de la vida real a un nivel imaginario”.

Melis nació en La Habana (Cuba) en 1985. Se formó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de esa misma ciudad y se graduó en la Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera. Es en la Cátedra de Bruguera donde Melis entra en contacto con el pensamiento crítico de pensadores como Nicolas Bourriaud y la obra de artistas como Santiago Sierra, Cildo Meireles, Francis Alÿs o el Grupo Semefo. Desde La Habana, Bruguera apostaba por convertir la conducta y la experiencia vital en materia creativa útil para incidir en la sociedad. Melis, por su parte, combinará todo ese bagaje performático con sus lecturas juveniles de los textos de Marx, Lenin y el Che, y con una apuesta por el trabajo colectivo que lo llevará a implicar en sus piezas a una trama de personas ajenas al mundo del arte.

En sus primeras obras ya se aprecia un marcado interés por diseccionar las contradicciones del sistema laboral y productivo cubano. El artista se embarca en la utópica tarea de revertir lo improductivo en productivo a través del arte. Fallas, carencias, excusas y sueños se convierten así en mercancía artística y dan lugar a piezas como *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 emprende procesos de investigación que se expanden a lo largo de diferentes obras. Todas ellas acaban entremezclándose y dialogando entre sí como si de una misma serie se tratase. El trabajo sobre las estructuras productivas, por ejemplo, continuará al instalarse Melis en España, en 2010. Solo que a partir de entonces el foco se desplaza hacia el nuevo contexto político, social y cultural que habita el artista: el del neoliberalismo. Si las piezas realizadas en Cuba analizaban la falta de motivación laboral y el desapego generacional hacia el socialismo, las que produce en Europa (Barcelona, Ámsterdam, Atenas y Berlín) reflexionan sobre las repercusiones de la crisis económica, los recortes y la falta de trabajo en los sujetos de las economías capitalistas. Son obras como *Light Off* (2013), *The best effort* (2013), *Línea de producción por excedente* (2014) o *The Power of the Working Class* (2014).

En otras piezas, como la serie *Momentos que marcaron el mundo* (2012 – en proceso), Melis recurre a la yuxtaposición de imagen y sonido para suscitar nuevas lecturas críticas en torno a diferentes acontecimientos de nuestra historia reciente: la caída del muro de Berlín y su impacto en la sociedad cubana; la fusión entre fiesta y protesta en el 15M español; la coexistencia de capitalismo y

[Adrian Melis durante las pruebas de sonido. Foto: Gemma Planell]

comunismo en la China contemporánea; o la crisis griega actual contrapuesta al tradicional rol turístico del país.

Recientemente Melis ha iniciado una serie de obras en las que explora el desencanto, las expectativas y los sueños rotos de toda una generación de cubanos que ha vivido 60 años entregada a la revolución y que ahora se enfrenta a un futuro incierto marcado por el pulso tenso entre socialismo y capitalismo. En este terreno se mueven vídeos como *The New Man and my Father* (2015) y *Glories of a Forgotten Future* (2016).

Desde 2006, sus trabajos se han expuesto en Cuba y en diferentes ciudades europeas como Ámsterdam, Varsovia, Santander, Barcelona, Madrid, Reims, Moscú, Basilea, Girona, Vigo, Berlín o Múnich. Ha participado en ferias como Art Brussels (2015), ARCO en Madrid (2013 y 2015), Swab en Barcelona (2014), Loop Fair en Barcelona (2011), la Bienal de Pontevedra (2010), el Festival Internacional de Cine Cubano de Múnich (2010), la Bienal de La Habana (2009) y la de Beijing en China (2007). Tiene obra en las colecciones del MACBA de Barcelona y del Museo de Arte Moderno de Varsovia. En 2013 recibió el premio a la mejor exposición concedido por la ACCA (Associació de Galeries de Catalunya) por la muestra *Nuevas estructuras de producción* en adn galería.

¹ Bea Espejo: "Adrian Melis: producción de sueños", *El Cultural*, 31-7-2013. Recurso electrónico: www.elcultural.com/noticias/arte/Adrian-Melis-produccion-de-suenos/5123 (consultado el 10 de marzo 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 y trabajador ¿Cómo convertir la improductividad en productiva?
- 15:14** El artista cómplice
- 19:28** Arte cubano contemporáneo. La Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera
- 22:16** Política, economía, sociedad y otros referentes extra-artísticos
- 25:05** Recolectando sueños
- 27:23** *Turismo sin documentos* (2011)
- 31:22** *Momentos que marcaron el mundo* (2012 – en proceso)
- 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** Tu realidad como obra de arte. Arte político y banalización
- 54:08** Occidente y lo exótico. Documentando una época
- 57:16** La Habana, Barcelona, Atenas, Berlín, La Habana

03. Enlaces relacionados

Página web de Adrian Melis
adrianmelisobras.blogspot.com.es

Adrian Melis en Vimeo
vimeo.com/user6588718

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

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

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

Adrian Melis habla sobre su obra con motivo de la exposición colectiva *Temor y deseo de ser devorados* en el Bolit. Centre d'Art Contemporani. Girona (Bolit Girona en Vimeo, 2011)

vimeo.com/21586402

Adrian Melis habla sobre el arte cubano actual (*Desislaciones* en Youtube, 2011)

www.youtube.com/watch?v=ZAAkAHNgHN4

04. Créditos

Producido por Lucrecia Dalt. Voces: Lucrecia Dalt. Documentación y entrevista: Dolores Acebal y Anna Ramos. Grabado con un micrófono Live Beyerdynamic MC 930 y una grabadora Tascam DR-100 y editado con Sound Studio. 2015.

05. Licencia

2016. Este podcast está licenciado bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0).