

MARCOS ÁVILA FORERO

Paisatges Revoltosos

Del 5 de febrer al 24 d'abril del 2015

Inauguració: Dijous 5 de febrer a partir de les 19h

Atrato (2014)

La necessitat d'analitzar aspectes del passat i del present des de la memòria, de reivindicar allò local i l'interès per la alteritat i l'antropologia postmoderna ens porten al gir etnogràfic. Aquest gir ens situa a més a més davant d'un nou paradigma d'artista, "l'artista com a etnògraf" (concepte definit pel teòric Hal Foster a mitjans dels 90), una pràctica artística no interessada exclusivament en assumptes econòmics o socials, sinó també en qüestions identitàries i culturals. I podríem dir que Marcos Ávila Forero es mou en aquest terreny, la qual la deriva actual incorpora la complicitat com a modus operandi; recorrent a una auto-etnografia que busca recuperar la història del seu país d'origen, Colòmbia, i d'altres contextos en els que treballa, més enllà de les fronteres físiques i territorials i analitzant el desplaçament forçat i el fenomen migratori. El seu treball es construeix a partir de la pregunta ¿com viatgen i es transformen els éssers humans, els objectes i les idees? Un desplaçament constant que ens ensenya el que hi ha més enllà de les fronteres que coneixem, un apropament a la realitat de l'altre.

Els projectes que formen *Paisatges Revoltosos* semblen evocar un "fora de camp": el de una història, un recorregut, un viatge o una trobada entre l'artista i les famílies, els artesans, les comunitats, les poblacions; en definitiva, l'ésser humà que està en el centre dels seus treballs, convertint-se en el protagonista principal portant una història encarnada, la història d'una fugida, d'un conflicte armat, d'una recerca, d'un nou camí. Podríem parlar de "micro-històries" que busquen no tant demostrar sinó més aviat explorar la migració humana a través de la violència, la deshumanització i les històries personals, partint d'assumptes locals però buscant en últim terme la seva dimensió global.

Marcos Ávila Forero s'implica tant a nivell personal com artístic en els seus treballs, adoptant un rol actiu i analitzant la realitat tant física com psicològicament, amb un "lloc diatòpic" de la memòria. Per això, els seus treballs políticament compromesos donen testimoni de realitats complexes i a vegades violentes. Realitats com la de les famílies de les barraques de la regió de Santander, a Colòmbia, que es veuen desplaçades de les seves terres a causa del conflicte armat en el camp, una història teixida en les espadenyas de **Zuratoque (2013)**; o realitats com la dels descendents dels grups d'esclaus fugitius que es van assentar en territoris rebels a Sud-Amèrica fugint del colonialisme francès al s.XVIII, un relat narrat a través de les pells en brut dels tambors treballades segons la tècnica tradicional dels **Palenqueros (2013)**.

Zuratoque (2013) © Dohyang Lee Gallery

Palenqueros (2013) © Tadzio Fondation d'Entreprise Hermès

Un altre factor que tenen en comú totes les obres presentades a l'exposició Paisatges Revoltosos és aquesta dimensió paisatgística que les caracteritza, donant unitat al projecte. L'espectador es submergeix en el paisatge polític de **Colina 266 (2015)**, un paisatge desolador i nuvolós que dona testimoni de les cicatrius de la Guerra de Corea, en la que un batalló de 1080 soldats colombians van ser enviats per l'Estat de Colòmbia per a recolzar els exèrcits de la ONU durant el conflicte. O el paisatge sonor d'**Atrato (2014)**, un so que ens parla de la "violència familiaritzada" del conflicte armat viscuda per un grup de residents locals d'origen afro-colombià.

Atrato (2014)

Atrato es un riu que creua el bosc de Chocó, Colòmbia, i en aquest context, una de les principals artèries del conflicte d'aquest país. L'artista, junt amb un grup d'investigadors i músics, va demanar a aquests residents de la zona que recuperessin una de les seves antigues costums que consistia en colpejar la superfície del riu amb les mans i els braços. Amb aquesta acció reproduïen un so inspirat en els ritmes locals, creant música percussiva, i a través d'ella es reproduïa els sons de les explosions i els impactes de les bales, sons tristament familiars per als habitants locals.

Del paisatge sonor d' Atrato passem al paisatge fotogràfic d' ***Estenopeicas de Paisajes Revoltosos (2014)***, una regió de Colòmbia que amb el temps s'ha convertit en un dels escenaris del conflicte social civil lligat a les necessitats de reforma agrària del país. En aquesta obra, el paisatge es converteix en l'ull fotogràfic, en concret, les cases dels pagesos es transformen en càmeres estenopeiques amb el propòsit de captar una sola imatge fotosensible. A través d'aquest procés són revelats els escenaris de clandestinitat i de desaparició, les cases de les famílies camperoles, aquests espais de protesta que s'inscriuen en cada habitatge i la seva història.

Estenopeicas de Paisajes Revoltosos (2014)

Per últim, el vídeo ***La Sucursal del Paraíso (2010)*** està marcat per l'absència de personatges, situant l'espectador en un espai suspès entre la imatge de la part posterior d'un camió i el relat de la història d'un poble que va fugir a causa d'un conflicte armat; està en nosaltres imaginar aquell paisatge narrat per la veu en off.

Marcos Ávila Forero mostra de manera humana, sensible i poètica realitats difícils i dures en totes les seves obres, convertint-se en testimoni i còmplice d'aquestes històries, confrontant les barreres geogràfiques i ideològiques que existeixen avui en dia. Fronteres imperceptibles que separen la ciutat de la muntanya, l'estranger de l'autòcton, la clandestinitat de la legalitat, la pobresa de la riquesa, la tradició de la modernitat.

Els treballs exposats a ADN Galeria destaquen per re-presentar experiències de la vida quotidiana concebudes com performances que l'artista entén com formes alternatives de història i memòria que transporten el coneixement local de la realitat més enllà de fronteres, temps i llocs.

"L' èxit de cada projecte es mesura en la seva pròpia capacitat d'implicació. L'obra només aconsegeix existir perquè les persones amb les que treballa decideixen assegurar-se de que pugui existir." Marcos Ávila Forero

MARCOS ÁVILA FORERO _ Biografía

Vive y trabaja entre París y Bogotá

Marcos Ávila Forero nació en París en 1983, actualmente vive y trabaja entre París y Bogotá, Colombia. En el año 2010 Marcos cumplió sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, obteniendo los diplomas DNAP y DNSAP con mención del jurado. En 2012, después de haber sido becado por el Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo (Discovery Prize), fue introducido por su maestro Giuseppe Penone para formar parte de la residencia de artistas de la Fundación d'Entreprise Hermès. Ha sido galardonado con el Loop Award (2014, España) con su trabajo "À Tarapoto, un Manati", la Residency Prize Hermès (2013, Francia), y el Premio Multimedia Des Fondations de Beaux Arts (2011, Francia). Su trabajo ha sido particularmente expuesto en el Palais de Tokyo y la Galería Dohyang Lee en París, y en el Centro de Arte Casa Redada en Bogotá, Colombia.

Cada obra de Marcos Ávila Forero se basa en un encuentro con una historia única, con un personaje o un evento, expresado a través de una performance, un vídeo o una instalación, usando a menudo materiales cotidianos y primarios. Los trabajos políticamente comprometidos de Marcos Ávila Forero exploran la violencia, la pobreza y las historias personales cruzadas con el destino de su país de origen, Colombia.

Exposiciones Individuales (selección)

2015

Paisajes Revoltosos, ADN Galeria, Barcelona, España
Galerie Dohyang Lee - París, Francia
CAIRN Centre d'Art, Digne les Bains, Francia
Centre d'art Le Château des Adhémar - Montélimar, Francia

2014

FeldbuschWiesner Gallery - Berlín, Alemania

2013

Moukimi Moukengui, Passerelle Centre d'art contemporain, invitation of Etienne Bernard – Brest, Francia
Prize « Découverte des Amis du Palais de Tokyo », Palais de Tokyo – París, Francia
Andantes, Dohyang Lee Gallery – París, Francia

2012

De Pasaje, Gallery Olivier Debré – Medellín, Colombia
Maku & Ruperto, Art Center Casa la Redada, Bogotá, Colombia

2011

La Balsa Dorada, Espace Guaica – Tenjo, Colombia

2010

Cagnan, ENSBA París, Francia
Fusiles, ENSBA París, Francia
Le Bateau Echoué, City Council of Xe arrondissement – París, Francia

2005

Quenas, Castle La Petite Malmaison – Rueil-Malmaison, Francia

Exposiciones colectivas (selección)

2015

Post-Natural: Art and Ecology in the Americas, Nottingham Contemporary. Nottingham, Inglaterra

2014

6ª Bienal de Belleville. Belleville, Francia

(OFF)ICIELLE 2014, dúo con Elisabeth S. Clark. Paris, Francia

ArtRio, ADN galería. Rio de Janeiro, Brasil

Corpus, corpus, corporis, corpori, corpore (ZOOM 2014 – projection), Galeria Dohyang, Paris, Francia.

Sans tambour ni trompette, cent ans de guerres, Pôle culturel la Graineterie - Houilles, Francia

Un bateau disparaît en dessinant une carte, Chahuts Festival 2014 - Bordeaux, Francia

Volta 10 Basel, ADN galería, Basilea, Suiza

Cómplices y Testigos, ADN galería, Barcelona, España

LOOP feria de video arte, adn galería stand, Barcelona, España

ArtBrussels, ADN galería, Bruselas, Bélgica

Condensation, comisariada por Gaël Charbau, Fondation d'Entreprise Hermès - Tokyo, Japon - Seoul, Korea

ARCO Madrid, España

2013

Raw Material - Arte-Sur.org, Centre Georges Pompidou, Cinéma 1 - Paris, Francia

YIA - Young International Artists - Paris, Francia

Du clocher on voit la mer, Friche la Belle de Mai, Marseille, Francia

Melting potes - Jeune Création, Musée Montparnasse - Paris, Francia

43 Salon Nacional de Artistas - Museo de Arte Moderno - Medellín, Colombia

Condensation, in the framework of the NOUVELLES VAGUES season, Fondation d'Entreprise Hermès, Palais de Tokyo – Paris, Francia

Pavillon mais presque, Le Pavillon – Pantin, Francia

2012

Bonus, Espace Art sans Frontière – Paris, Francia

Jeune Création 2012, le CENTQUATRE – Paris, Francia

Nuit Blanche, Festival – Paris, Francia

Orient'art Express, Festival, Centre d'art Moulay El Hassan – Oujda, Marruecos

2011

Le Vent d'Après, ENSBA Paris, Francia

Le Grand Huit, Studio L'Entre Deux – Pantin, Francia

Festival Invisible, Teatro Popular Galería – Bogotá, Colombia

2010

Eleven, Priez ICART 2011, Espace Pierre Cardin – Paris, Francia

2009

Projet R.U.D., Espace Culturel 6BIS – Vitry-Sur-Seine, Francia

2007

5 Arte Joven, Espace Piñeros Corpas – Tabio, Colombia

2004

Biennale Internationale de Design, Saint-Étienne, Francia

RESIDENCIAS/PREMIOS

2014

Fieldwork : Marfa - Texas, Estado Unidos
LOOP Award 2014 (Loop Video-Art Fair, Barcelona, España)

2013

LaureatePrize « Découverte des Amis du Palais de Tokyo »
ResidencyPrizeHermès 2013

2012

Residency Casa La Redada – Bogotá, Colombia

2011

Residency En La Tierra, Armenia, Colombia
PrizeMultimedia Des Fondations de Beaux Arts, Paris, Francia

COLECCIONES PRIVADAS

Fonds Régional d'Art Contemporain en Aquitaine, Bordeaux / CAYUCO vídeo
Fondation d'entreprise Hermès / PALENQUEROS tambores
Artothèque de Brest / ARQUITECTURAS DE LA MEMORIA fotografía
À TARAPOTO, UN MANATI (video, edición 1/5, 2/5)
PAYSAGE ARMENIEN (fotografía)
ALPARGATAS DE ZURATOQUE
ESTIBAS
ANTEPADERA, Codice pour Abdallah
Esquisse pour le projet Cayuco
DIMAS₁
PERIODICO PAYA ₂

OTROS

2013 Miembro del Comité JeuneCréation – Paris, Francia
2010 Co-fundador del grupo artístico VRVE, with Anastasia Benay and Adrien Schindler
2007 Director artístico y secretario-general del Colectivo La Pieuvre – Paris, Francia