

Gitte Villesen

El Cine del Afuera: El Espíritu del Retrato

D.A.E. Donostia, del 5 de septiembre al 15 de noviembre de 2003;
Santa Mónica, Barcelona, del 4 de octubre al 8 de diciembre de 2003

En los últimos años hemos podido observar una destacada atención sobre la incursión de lo "personal" en la práctica artística contemporánea. Nos encontramos ante una destacada proliferación de obras que promueven la subjetividad individual como reflexión sobre las políticas de la identidad o micro-políticas. De esta forma, la narración de las experiencias personales, las pasiones, los hábitos diarios, las emociones o el deseo de cambio cuestionan todo tipo de intento de concebir la identidad como entidad totalizada. Chantal Mouffe se refiere a la pasión y la esperanza como impulsores de un posible cambio del imaginario social basado en alcanzar un estado de emancipación y liberación primeramente individual pero que puede también convertirse en colectivo. La pasión para Mouffe es una fórmula para abandonar la racionalidad a la hora de entender la subjetividad, pero también, quizás, una forma de trascender el orden social establecido. En base a estas ideas, *El Cine del Afuera: El Espíritu del Retrato* se desarrollaba con la intención de construir una reflexión sobre el retrato como ejercicio de subjetividad, es decir, un formato que lanza la expresión personal como acto crítico hacia la economía de valores que regulan nuestra sociedad.

Son sin duda éstas algunas de las claves que nos llevan a tomar el trabajo de la artista danesa Gitte Villesen (Jutland, 1965) como un referente fundamental a la hora de establecer las consecuencias de "lo personal" en la práctica contemporánea. Gitte Villesen comenzó grabando vídeos con gente cercana a su entorno, en base a la lógica de capturar la actividad diaria de estas personas en función de sus aficiones privadas. Es así como realiza varios trabajos con Willy, un vecino suyo en Jutland, de quién se siente fascinada por el modo con el que organiza su vida en relación a sus pasiones exageradas. Willy llegó a coleccionar más de 600 coches diferentes, aunque nunca consiguió poseer más de uno a la vez. Esta debilidad por los coches le impedía ahorrar dinero y llevar una vida como la de sus vecinos. En *Willy as DJ*, Gitte nos invita a conocer otra de sus pasiones, la música y Willy toca en el salón de su casa algunos de sus discos preferidos. En una situación de inusual participación entre la imagen grabada y el espectador, Willy comparte abiertamente sus recuerdos personales vinculados a cada canción y es así como la actividad diaria se percibe como desencadenante de la emoción.

En sus vídeos, como espectadores, sentimos una sensación extraña de interacción. Esto es debido primeramente al propio formato de documental subjetivo como técnica de aproximación, pero sobre todo, a la peculiaridad con la que la propia artista interactúa con la imagen, (oímos su voz detrás de la cámara hasta que decide entrar en escena cuando es necesario) capturando la situación con naturalidad. Otro aspecto importante en el trabajo de Gitte Villesen es la relación de contraste entre la realidad y los ideales personales. Es por esto que en sus vídeos siempre se recogen proyectos individuales al margen de que al final puedan llegar o no a realizarse. Para esta artista, la dualidad proyecto-realidad nos muestra las condiciones económicas, culturales o de género con las que el individuo tiene que negociar a nivel diario. Esta hostilidad evidencia todo un complejo sistema de reglas que determinan cómo se debe hablar de la diferencia, qué sujetos representan esta diferencia y quién/quienes están autorizados a referirse a

ella. En *Two Movies by Jessie*, la artista colabora con un escritor amigo suyo, Lars Eric Frank. El resultado es un vídeo-retrato de Jessie, un transexual de la provincia de Hening en Dinamarca, realizado durante un breve trayecto en coche hacia la costa. En este vídeo, Jessie se limita a explicar dos ideas propias para realizar una película. Lo que realmente importa aquí no es necesariamente que Jessie llegue o no a poner en práctica estas ideas, sino la fuerza y emotividad con la que las está narrando, su proyecto personal ya lo llevó a cabo hace ya un tiempo, cuando decidió recurrir a la cirugía para vivir de acuerdo a cómo siente su sexualidad. Hoy por hoy, sus limitaciones las encuentra quizá en el rechazo de una comunidad pequeña que no sabe vivir con esperanza. En *The Building - The Bikeshop - Andy's furniture*, esta reflexión sobre la producción de los valores sociales, se amplía hacia el espacio del arte. Durante la primavera del 2000, Villesen realizó una serie de grabaciones que recogen las diferentes actividades desarrolladas en un edificio en el sur de Chicago; se trata de un lugar vinculado directamente con la práctica del artista americano Dan Peterman. Este edificio está situado a uno de los lados de la Universidad de Chicago funciona como un local de auto-gestión dirigido por gente de la zona. Cuando Dan Peterman era estudiante, este edificio funcionaba como un Centro de Reciclaje y él trabajaba aquí a cambio de la cesión de espacio como estudio; años más tarde decide comprarlo junto a un trozo de tierra contiguo y al margen de seguir utilizándolo como estudio se ponen en marcha diferentes actividades como la publicación de una revista, el reciclaje de bicicletas, un programa de residencia para artistas, etc. El proyecto de Villesen recoge entrevistas directas con la gente participe de la actividad del edificio y funciona en formato instalación. Un diagrama publicado en un despegable completa las grabaciones donde quedan representadas las relaciones personales generadas a partir de la actividad y el uso en el edificio. Una vez más este vídeo de Gitte Villesen, muestra la pasión individual como posible desencadenante de un ideario social, al mismo tiempo que interactúa con la práctica personal de Peterman, la idea del reciclaje como un proceso de cuestionamiento no sólo del valor de los recursos materiales, sino de la economía de valores que evalúan el propio objeto de arte. • Leire Vergara

