

16.05.2013 - 21.07.2013
Democracia y Memoria
Democracy and Memory / Demokratie und Gedächtnis
Jose Ruiz

16.05.2013 - 21.07.2013

HORARIOS

Exposiciones y Tienda de martes a sábado de 10 a 21 horas. Domingo de 10 a 14 horas. Lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre cerrado.

Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 horas con cita previa.

Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.

Entrada sujeta a tarifas vigentes.

OPENING HOURS

Exhibitions and Shop Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, public holidays, 24 & 31 December.

School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.

Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimum 5 people.

Admission at current rates.

ÖFFNUNGSZEITEN

Ausstellungen und Shop Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und Feiertagen,

24 und 31 Dezember geschlossen.

Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung.

Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung. Mindestgruppe 5 Personen.

Es gelten die regulären Eintrittspreise.

Interior / Inside / Innen 1

La memoria del tiempo, 2002

Videoinstalación

Cortesía del artista

Interior / Inside / Innen 2

Velcro, 2005

Videoperformance

Cortesía del artista

San Martín Centro de Cultura Contemporánea
C/ Ramón y Cajal, 1 - 35001 Las Palmas de Gran Canaria - España
Tel.: (34) 928 322 535 - www.sanmartincontemporaneo.com

1

El discurso que desarrolla Jose Ruiz se sitúa en un territorio de exploración y búsqueda de formas de expresión que habitan esos lugares que difícilmente pueden definirse con claridad, me refiero a esos espacios localizados en diversos campos disciplinares entre los que se encuentran el vídeo, la instalación, la performance, la acción, el objeto artístico y la fotografía.

La exposición *Democracia y memoria* presenta obra ejecutada por el artista desde el año 2002 hasta el 2013. La memoria es una de las temáticas centrales de este proyecto. José Saramago en su libro *Las pequeñas memorias* afirma que la *memoria* es un mecanismo misterioso, en donde “muchas veces olvidamos lo que nos gustaría poder recordar, otras veces, recurrentes, obsesivas, reaccionando ante el mínimo estímulo, nos llegan del pasado imágenes, palabras sueltas, fulgores, iluminaciones, y no hay explicación para ello, no las hemos convocado, pero están ahí”.

Esta exposición ofrece lecturas en torno a la memoria, incidiendo en cuestiones que tienen que ver con la política, de ahí el título de la misma. Las reflexiones que suscita son de ámbito artístico a pesar de la crítica social y política que lleva implícita, retomando y actualizando algunas estrategias propias del minimalismo, el povera, el surrealismo, el conceptual, las acciones y la performance de los setenta. Algunos de sus trabajos se fundamentan en la creación de acciones efímeras de las que queda el registro en fotografía o en vídeo como sucede en *Offshorte*, *Manifiesto de Arte Público*, *La memoria del tiempo* o *Velcro*.

El trabajo de Jose Ruiz requiere del espectador una cierta iniciación. No obstante, la lectura de su obra refleja una sorprendente proximidad entre la idea y el resultado. Este creador forma parte de un colectivo artístico al que cuesta no calificar de transgresor, ello se debe a que sus proyectos nunca proponen algo asimilado, de fácil consumo. No pretende entretener al público. Su obra posee un contenido crítico que nos habla de las contradicciones de la sociedad contemporánea. El discurso que propone es el resultado de una profunda investigación sobre el momento que viven el arte y los artistas.

Las distintas obras de Jose Ruiz sugieren preguntas, dudas, que hay que resolver, para poder establecer una reflexión siempre abierta a la interpretación. Su proyecto entreteje significados, rompe barreras y crea multiplicidades que encierran cuestiones que el espectador puede compartir para encontrar las asociaciones, los silencios y las ideas que subyacen en ellos. Su aproximación hacia el espacio de lo político siempre viene dirigida desde el territorio de la memoria y del propio arte.

Sin embargo, su indagación en la memoria también se cruza con otras temáticas como el tiempo, la identidad, el cuerpo, el género o el paisaje. Así, en la proyección doble *La memoria del tiempo* delibera sobre el paso del tiempo, un tiempo forjado por la memoria y generador de una identidad en continua transformación. En *Velcro* la memoria se diluye en una acción donde dos personas necesitan del cuerpo para expresar sus sentimientos, sus deseos, sus ambiciones o sus fricciones.

El cuerpo humano y su representación han sido siempre objeto de la mirada del artista. Su propio cuerpo se convierte en un instrumento político, en una herramienta social e ideológica plenamente activa a través de la cual encuentra un territorio donde producir símbolos e imágenes sobre la memoria, la democracia y el mundo.

The discourse held by Jose Ruiz finds its place in a territory of exploration and search for new forms of expression which cannot be defined with absolute neatness. I am referring to certain spots that are to be found in different disciplinary fields, for example video art, installation, performance, action, art object and photography.

The exhibit *Democracia y memoria* (Democracy and Memory) presents the work done by the artist between the years 2002 and 2013. Memory is one of the central issues in this project. In his book *Small Memories*, José Saramago says that *memory* is a mysterious mechanism, by which we “often forget what we would like to be able to recall; some other times recurrent, obsessive images, loose words, sudden lights and enlightenments come to us from the past as if unleashed by a minor stimulus, and there is no explanation for that: we have not summoned them, yet they are there”.

This exhibit enables different readings on memory, particularly when it comes to politics, which explains its title. The reflections it brings about correspond to the artistic sphere, despite the social and political criticism it entails. It resumes and updates some strategies that are distinctive of minimalism, povera art, surrealism, conceptual art, action art and the performance of the seventies. Some of the artist’s works are but the result of ephemeral actions, which are finally captured by means of photography or video, as is the case with *Offshore*, *Manifiesto de Arte Público* (Manifest of Public Art), *La memoria del tiempo* (The Memory Of Time) or *Velcro*.

Ruiz’s work demands a certain amount of knowledge of the viewer. Nevertheless, the interpretation of this work reflects a surprising closeness between idea and result. The artist forms part of an art group which can only be described as transgressive: their projects never offer perfectly packed ideas, ready for consumption. They do not aim at entertaining the audience. Their work is filled with a critical content that signals the contradictions of contemporary society. The discourse it expresses is the outcome of a thorough research on the reality that art and the artists are experiencing nowadays.

The different pieces chosen by Jose Ruiz suggest questions, doubts that we must cope with if we want to draw some conclusion, always open to interpretation. This project intertwines different meanings, breaks barriers and allows for multiple readings, all of which can be shared by the viewer, who, in turn, discovers the associations, silences and ideas underlying them. The artist’s approach to the political sphere is always motivated by concerns emerging in the territory of memory and art itself. However, his examination of memory runs into some other issues such as time, identity, the body, gender or the landscape. For example: in the video work *La memoria del tiempo*, Ruiz deals with the passing of time, a kind of time shaped by memory, which generates an identity in constant change. On *Velcro*, memory dissolves in an action where two people need their bodies to express their feelings, desires, ambitions or conflicts. The human body and its representation have always been an object of interest for the artist’s eye. His own body becomes a political instrument, a fully active social and ideological tool by means of which he gains access to a particular territory. It is in this territory where he can create symbols and images about memory, democracy and the world itself.

Der Diskurs von Jose Ruiz kann man in einem Erforschungsgebiet platzieren, wo man nach neuen Ausdrucksarten sucht. Diese Ausdrucksarten stammen von jenen Stellen, die man weder einfach noch deutlich definieren kann: damit meine ich Stellen zwischen verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel Videokunst, Installation, Performance, Aktionskunst, Kunstgegenstand und Fotografie.

Die Ausstellung *Democracia y memoria* (Demokratie und Gedächtnis) präsentiert das vom Künstler erschaffene Werk zwischen den Jahren 2002 und 2013. Das Gedächtnis ist eins der Hauptthemen dieses Projekts. In seinem Buch *Kleine Erinnerungen* behauptet José Saramago, dass das *Gedächtnis* ein mysteriöser Mechanismus ist, durch den wir oft “vergessen das, woran wir uns lieber erinnern würden; manchmal kommen dafür aus der Vergangenheit wiederkehrende und zwanghafte Bilder, einzelne Wörter, Strahlen, Erhellungen, die von einem scheinbar unbedeutenden Reiz angeregt werden. Für diesen Umstand haben wir keine Erklärung: wir haben sie nicht aufgefordert, aber sie sind trotzdem da”.

Diese Ausstellung bietet Deutungen über das Gedächtnis an, die mit politischen Fragen zusammenfließen: deswegen bekommt sie dieser Titel. Trotz der ihr unterliegenden sozialen und politischen Kritik, erregt sie eine Art Reflexion, die künstlerischen Ursprünge hat, indem sie verschiedene Strategien der Kunstströmungen Minimalismus, Arte Povera, Surrealismus, Konzeptkunst, Aktionskunst und die Performance der siebziger Jahre wieder aufnimmt und aktualisiert. Viele dieser Werke basieren sich auf der Erstellung von kurzlebigen Aktionen, die mit Fotografie oder Video aufgenommen sind. Das ist der Fall mit *Offshore*, *Manifiesto de Arte Público* (Manifest der öffentlichen Kunst), *La memoria del tiempo* (Das Gedächtnis der Zeit) und *Velcro* (Klettverschluss).

Das Werk von Jose Ruiz fordert eine gewisse Kenntnis von den Betrachtern. Dennoch spiegelt die Lesung seines Werkes eine überraschende Nähe zwischen der Idee und dem Ergebnis wider. Der Künstler gehört zu einer Kunstgruppe, die man als “übertretend” definieren müsste: ihre Projekte bieten keine konventionellen oder schnell verbrauchbaren Konzepte an. Das Ziel der Gruppe ist es nicht, das Publikum zu unterhalten. Ihr Werk beweist einen kritischen Inhalt, der die Widersprüche unserer Zeiten ans Licht bringt. Ihr Diskurs ist das Resultat einer gründlichen Erforschung der gegenwärtigen Situation der Kunst und der Künstler.

Die verschiedenen Werke von Jose Ruiz lösen Fragen und Zweifel aus. Man muss sich mit ihnen beschäftigen, um nachdenken zu können, und dieses Nachdenken ist immer offen für Interpretation. Sein Projekt verflechtet Bedeutungen, baut Barrieren ab und ermöglicht vielfältige Gedanken über verschiedene Themen. Diese teilen die Betrachter, um die ihnen unterliegenden Assoziationen, Stille und Ideen zu entdecken. Die Nähe des Werkes zur politischen Sphäre stammt immer aus dem Bereich des Gedächtnis und der Kunst an sich. Dennoch trifft sich seine Erforschung des Gedächtnis mit anderen Themen, wie zum Beispiel der Zeit, der Identität, dem Körper, dem Genus, oder der Landschaft. Im Video *La memoria del tiempo* (Das Gedächtnis der Zeit), reflektiert also der Künstler über den Lauf der Zeit: eine Zeit, die vom Gedächtnis geprägt ist und die eine Identität in ständiger Wandlung verursacht. Im Video *Velcro* zergeht das Gedächtnis in einer Aktion, wo zwei Menschen ihren Körper benützen, um ihre Gefühle, Wünsche, Ehrgeiz und Konflikte zu äußern.

Der menschliche Körper und seine Darstellung sind immer ein künstlerisches Interesse für Ruiz gewesen. Sein eigener Körper wird ein politisches Instrument, ein voll aktives soziales und ideologisches Werkzeug, womit er den Zugang zu einem besonderen Territorium erlangt. Dort erschafft er Symbole und Bilder, die das Gedächtnis, die Demokratie und seine Vorstellung der Welt repräsentieren.

Clara Muñoz

Comisaria / Curator / Kommissar

