

DOUGLAS GORDON

13 marzo – 22 junio, 2003

Organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA) y curada por Russell Ferguson, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo presenta una exposición retrospectiva que incluye más de 30 video instalaciones, fotografías, textos, dibujos y audio instalaciones del artista escocés Douglas Gordon.

A través de formas e imágenes contemporáneas, el trabajo de Douglas Gordon produce encuentros extraños; utiliza películas de reciente factura e imágenes fotográficas para construir situaciones que aluden a tradiciones oscuras y antiguas, a un mundo de miedos y supersticiones, a la alquimia y transformaciones inexplicables.

Un oscuro hilo psicológico corre a través del trabajo diverso de Douglas Gordon, explica Tobias Ostrander, curador del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Las elecciones específicas de filmes de Hollywood que usa el artista en sus instalaciones, así como las referencias autobiográficas, tanto ficticias como reales que involucra, hablan constantemente de encuentros con lo sobrenatural, el macabro e inexplicable "otro".

Este "otro" es a menudo identificado en los trabajos del artista como un doble de uno mismo, un segundo ser dentro del cuerpo de uno. Esta idea es referida en el uso frecuente que Gordon hace de espejos en sus instalaciones ambientales, video instalaciones y en trabajos fotográficos como *Tatuaje (para ser reflejado)* de 1997.

Douglas Gordon utiliza espejos en varias de sus obras para cuestionarnos sobre la noción de nosotros mismos. Al mirar nuestra imagen surge frecuentemente una discrepancia entre cómo nos percibimos y lo que aparece en el espejo. Gordon usa esta experiencia para generar dudas sobre la impresión de uno mismo como persona virtuosa.

Tatuaje (para ser reflejado) muestra la espalda de un amigo del artista frente a un espejo. Tatuada en la espalda de este hombre se encuentra la palabra "GUILTY" (Culpable). Este término, que sirve como acusación o sentencia, está escrito al revés en la carne del hombre y sólo puede leerla cuando se coloca frente al espejo.

En tanto, la video instalación *El yo dividido I y II*, de 1996, muestra dos brazos, uno velludo y otro perfectamente afeitado, luchando el uno contra el otro. Ambos brazos son del artista y hacen referencia a la noción de un ser dividido o a lados múltiples de uno mismo, en constante conflicto.

Gordon usa su propio cuerpo en otros trabajos para referirse a los conflictos entre los lados bueno y malo del yo. Entre las obras que ejemplifican esta cuestión destacan *Monstruo*, de 1996-1997, que muestra dos autorretratos del artista, uno donde se ve limpio y amable y otro que presenta su rostro grotescamente deformado con el empleo de cinta autoadhesiva transparente. Varias fotografías presentan el brazo colgante del artista con un tatuaje compuesto por las palabras "TRUST ME" (Confía en mi). Estas palabras y su localización, en forma de cicatriz o marca irreversible, evocan dilemas morales, poniendo en tela de juicio la pretendida sinceridad y honestidad del artista.

Por otra parte, el propio cuerpo y las percepciones del espectador están implicadas de manera continua en los trabajos de Gordon. Conforme uno se mueve a través del espacio ensombrecido de la video instalación *Entre la oscuridad y la luz (en honor a William Blake)*, la propia sombra se refleja en las proyecciones, integrándose a éstas como un elemento físico y psicológico.

Esta video instalación de 1997 es un ejemplo de los trabajos que hace Gordon con películas de Hollywood, a las que manipula en términos de sincronía y secuencia para crear lecturas psicológicas alternativas de ellas.

En *Entre la oscuridad y la luz (en honor a William Blake)* se empalman dos películas: *El exorcista*, de 1973, a color, y *La canción de Bernadette*, de 1943, en blanco y negro. Ambas tratan de la posesión espiritual. En *El exorcista*, el diablo se apodera del cuerpo de una niña mientras que en *La canción de Bernadette*, la joven Bernadette, de Lourdes, Francia, es visitada por el espíritu de la Virgen María. En esta video instalación, conforme las imágenes de ambas películas pasan una sobre la otra, se da una misteriosa sincronía formal en varios puntos, donde las imágenes de posesión maléfica se mezclan con las de la divina.

El cuerpo humano como sitio de lucha moral y espiritual es tratado también en *Confesiones de un pecador justificado*, de 1995-1996, que yuxtapone dos proyecciones en negativo y positivo de algunas escenas de una versión fílmica de 1931 de la historia del doctor Jekyll y el señor Hyde, donde se aprecia la transformación del virtuoso doctor Jekyll en el monstruoso señor Hyde.

Asimismo, en *Psicosis 24 horas*, la más notable de sus obras en las que manipula las secuencias y la sincronía de películas hollywoodenses, el artista redujo la velocidad de la película de Alfred Hitchcock para hacerla durar un día entero. Esta narrativa icónica de la enfermedad mental y el asesinato se proyecta sobre los dos lados de una pantalla colgante, y a medida que el espectador se desplaza alrededor de la imagen aparentemente estática, se percata de que estas aterradoras imágenes están en cámara lenta.

A través de su trabajo, Gordon busca involucrarnos directamente como espectadores en estos conflictos. El empleo de películas populares y bien conocidas pretende usar precisamente esa familiaridad íntima que muchos de nosotros tenemos con ellas para involucrarnos en experiencias de fuerte carga mental y física dentro de los espacios que el artista construye en sus proyecciones.

Gordon hace alusión a las enfermedades mentales y conflictos psicológicos a través del uso de varios filmes de pacientes psiquiátricos del siglo XIX. *Histórico*, de 1994-1995, proyecta escenas de una película científica de ese siglo donde una mujer enmascarada recibe tratamiento de sus doctores. En tanto, *10 ms-1*, de 1994, también utiliza una filmación de un hombre semidesnudo intentando levantar su cuerpo extrañamente contrahecho.

La inusual oscuridad del ambiente de exposición necesario para la presentación de estos trabajos corresponde a la tenebrosa y misteriosa temática de los videos mostrados, que adicionalmente tocan temas de religión, muerte y metamorfosis. Conforme el espectador se mueve en este medio, sus sombras son capturadas en las proyecciones que constituyen las obras, así como sus propias memorias, dudas y miedos, que se mezclan con los sentimientos de este complejo artista.

Douglas Gordon nació en Glasgow, Escocia en 1966. Vive y trabaja en Nueva York. Ha expuesto individualmente en numerosas instituciones, como The Hayward Gallery, Londres, 2002-2003; The Museum of Contemporary Art, Los Ángeles, 2002-2003; The National Museum of Scotland, Edimburgo, 2002; Musée de la Ville de Paris, Francia, 1999 y The Tate Gallery, Londres, 1996, entre otros. Recibió el Hugo Boss Prize, 1998, el Premio 2000 en la Bienal de Venecia, 1997 y el Turner Prize, 1996.

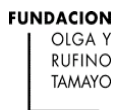
Russell Ferguson es Subdirector de exhibiciones y programación y Curador en Jefe en el Hammer Museum de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Las exposiciones recientes que ha organizado incluyen muestras individuales de Douglas Gordon y Liz Larner en The Museum of Contemporary Art, Los Ángeles (MOCA); *Snapshot: New Art From Los Angeles* y *Mirror Image* en el Hammer Museum y *Open City: Street Photographs Since 1950* en The Museum of Modern Art, Oxford. Actualmente trabaja en una retrospectiva del trabajo de Christian Marclay.

Ferguson es editor de dos colecciones de escritos críticos: *Discourses: Conversations in Postmodern Art and Culture*, y *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures*, ambas publicadas por MIT Press. Ha escrito acerca del trabajo de numerosos artistas, incluyendo Olafur Eliasson, Felix Gonzalez-Torres, Sowon Kwon, Nikki Lee, Laura Owens, Glen Wilson y Gillian Wearing. Recientemente formó parte del panel de premiación para el premio Lucelia que da el Smithsonian American Art Museum para reconocer a artistas contemporáneos norteamericanos. Fue curador de Douglas Gordon para el MOCA en 2000.

Douglas Gordon fue organizada por el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles y ha sido posible en parte gracias al apoyo de Susan Bay-Nimoy y Leonard Nimoy, Catherine y Jeffrey Soros, Thornton S. Glide Jr. y Katrina D. Glide Foundation, Peter Norton Family Foundation, MOCA Contemporaries y New Media Project.

Para la publicación del catálogo se recibió apoyo adicional de Art for Arts Sake.

Agradecemos a La Colección Jumex y a Omnilife de México, S.A. de C.V. el apoyo recibido para la presentación de esta exposición en México.

LA COLECCIÓN
JUMEX.

Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Reforma y Gandhi s/n ▪ Bosque de Chapultepec
Coordinación de Comunicación
Blanca Espinosa ▪ Raquel Montes
52.86.65.19/29 ▪ comunicacion@museotamayo.org
www.museotamayo.org