

Marcel Dzama

Con razón o sin ella /
With or Without Reason

30 marzo - 10 junio 2012

30 March - 10 June 2012

El CAC Málaga presenta *Con razón o sin ella / With or Without Reason*, la exposición más importante hasta la fecha en nuestro país, del artista canadiense Marcel Dzama (1974, Winnipeg, Manitoba, Canadá), que toma su título de un grabado de Goya de la serie *Los desastres de la guerra*, en consonancia con las imágenes antibélicas de su trabajo y su interés por lo español.

Dzama, junto con otros artistas de Winnipeg, fundó el colectivo artístico *The Royal Art Lodge* en 1996, produciendo en colaboración todo tipo de obras. Reconocido internacionalmente por sus dibujos, en tinta y acuarela, poblados por una iconografía única y personal (personajes humanos, animales, híbridos), en los últimos años ha ampliado su práctica artística para incluir *collages*, escultura, pintura, películas y dioramas. También ha realizado portadas para discos y videos musicales.

Desde que dejó Winnipeg para trasladarse a Nueva York, su obra ha evolucionado, ahora sus personajes llevan máscaras, pasamontañas, uniformes, armas, danzan, hacen el amor o agonizan. Sus acciones se sostienen al límite de la narración incitando al espectador a buscar un sentido, como si tuviéramos acceso a un instante único, sin saber qué ocurrió antes o lo qué viene después. Son obras abiertas a la interpretación.

Con una inconfundible paleta de colores apagados: marrones, grises, verdes, rojos y negro, el artista ha desarrollado un lenguaje visual perfectamente reconocible que explora las acciones y motivaciones humanas a menudo a través de lo violento, lo erótico, lo grotesco y lo absurdo, con ironía y humor. Su obra revela un universo de fantasías infantiles y mundos imaginarios con muy variados referentes: el folclore local, la ilustración tradicional, los cómics o la historia del arte: Goya, el dadaísmo, en particular Marcel Duchamp o el surrealismo entre otros. Con referencias a la literatura, la historia cinematográfica o a los acontecimientos políticos actuales. El tema de la violencia, la guerra y el terrorismo están muy presentes en su obra (*Forgotten terrorists (Unknown 1-5)*, 2011).

Una cincuentena de obras realizadas entre 2008 y la actualidad conforman la muestra. Encontramos en algunas de las obras motivos españoles: Don Quijotes, toros y toreros, bailaoras o un personaje vestido de lunares, junto con detalles tomados de dibujos de Goya y citas de García Lorca (*An arrow with no target, Delila's Dance*, ambas de 2009). En sus dioramas, inspirados en las capillas mexicanas y las *boxes* [cajas] de Joseph Cornell, construye complicadas escenas tridimensionales usando dibujos, elementos de collage, cartón e incluso cerámicas, poblados con estrambóticos personajes de la mitología, la historia o la leyenda (*Rebellion lay in her way o An age of discord and continual strife*, ambas de 2011).

Ha pasado temporadas trabajando en Guadalajara, México, donde realizó, con el ceramista José Noé Suro, las figuras cerámicas del monumental diorama *On the banks of the red river*, 2008, obra que parece marcar un punto de inflexión en su trayectoria con la violencia como tema. Basado en un dibujo de 2005, ya que ya realizó después de mudarse a Nueva York, hace referencia a una rebelión del s. XIX en el área de Winnipeg. Dzama ha imaginado una escena en la que algunos de los personajes de obras anteriores están siendo disparados por los cazadores. Con unas 300 figuras, muestra un grupo de cazadores con sus rifles apuntando al cielo, disparando a murciélagos y aves, y a sus pies cuerpos humanos y de animales caídos.

También se presenta su último vídeo: *A Game of Chess*, 2011, un cortometraje en blanco y negro donde se mezcla ficción y realidad y se alude a la violencia contemporánea. Influenciado por el artista de la Bauhaus Oskar Schlemmer con su *Ballet Triádico* (1922) y por Luis Buñuel, sus personajes basados en el juego del ajedrez, con trajes geométricos de papel maché, yeso y fibra de vidrio, llevando máscaras, danzan sobre un tablero de ajedrez desafiando a sus oponentes con jugadas fatales. Vemos también estos personajes en sus dibujos (*A Game of Chess Revised*, 2010-2011) y en las esculturas que se presentan por primera vez en Málaga (*The King's Head, The Queen's Head*, ambas de 2012). El ajedrez ya interesó a los artistas de las primeras vanguardias del s. XX (Picabia, René Clair) quienes realizaron explícitas analogías entre el juego y la práctica artística. Tanto el rodaje como los trajes se realizaron en Guadalajara, pudiéndose apreciar las influencias de la artesanía y las tradiciones religiosas locales.

The CAC Málaga is presenting *Con razón o sin ella / With or Without Reason*, the most important show in Spain to date on the work of the Canadian artist Marcel Dzama (1974, Winnipeg, Canada). The exhibition's title is taken from a print by Goya in his series *The disasters of war* and reflects both Dzama's anti-war imagery and his interest in Spanish culture.

Together with other Winnipeg artists, in 1996 Dzama founded *The Royal Art Lodge*, which produced a wide range of collaborative work. Internationally recognised for his drawings in ink and watercolour that deploy a highly distinctive and personal iconography (human characters, animals and hybrids of the two), in recent years the artist has expanded his practice to include collage, sculpture, painting, film, and dioramas. Dzama has also designed covers for records and music videos.

Marcel Dzama's work has evolved since he left Winnipeg and moved to New York and his figures now wear masks, balaclavas and uniforms. They carry weapons, dance, make love or die. Their actions take place on the ultimate frontier of narration, encouraging the viewer to find meaning in them as if we had access to a single moment without knowing what happened before or afterwards. These are works open to multiple interpretations.

Using a characteristic palette of muted shades of brown, grey, green, red and black, Marcel Dzama has evolved a distinctive visual idiom that explores human actions and motivations, often through reference to violence, eroticism, the grotesque and the absurd and making use of irony and humour. Dzama's works reveal a universe of childhood fantasies and imaginary worlds that involve a wide range of references, from local folklore to traditional illustration, comics and art history, including Goya, Dada, with a special interest in Marcel Duchamp and Surrealism among others. In addition, these works include numerous references to literature, cinematic history and contemporary political events, while violence, war and terrorism are notably present (*Forgotten terrorists (Unknown 1-5)*, 2011).

The present exhibition includes around fifty works created between 2008 and the present. Some focus on Spanish themes and include Don Quixote figures, bulls, bullfighters, flamenco dancers and a figure in a polka-dot dress along with details derived from drawings by Goya and quotations from García Lorca (*An arrow with no target, Delila's Dance*, both 2009). In his dioramas, which are inspired by Mexican shrines and by Joseph Cornell's boxes, Dzama constructs complex three-dimensional scenes using drawings, collage elements, cardboard and even ceramics, filling them with bizarre and outlandish figures from mythology, art history and legend (*Rebellion lay in her way and An age of discord and continual strife*, both 2011).

Marcel Dzama has spent periods working in Guadalajara, Mexico, where he produced the ceramic figures for his monumental diorama *On the banks of the red river* (2008) in collaboration with the ceramicist José Noé Suro. With violence as its principal subject, this work marks a turning point in Dzama's career. Based on a drawing of 2005, which he made after he moved to New York, it refers to an uprising in the Winnipeg area in the 19th century. Dzama has imagined a scene in which some of characters from his previous works are being shoot at by hunters. Involving about 300 figures, we see a group of hunters, rifles pointed towards the sky, firing on a flock of bats and birds. At their feet are the bodies of dead people and animals.

The exhibition also includes Marcel Dzama's most recent video, *A Game of Chess* (2011). This short film in black and white combines fiction and reality and focuses on contemporary violence. Influenced by the Bauhaus artist Oskar Schlemmer's *Triadic Ballet* (1922) and by Luis Buñuel, the characters are based on chess pieces. Wearing masks and geometrical costumes made of papier maché, plaster and fibre-glass, they dance on the chessboard and defy their opponents with fatal moves. We also encounter these characters in the artist's drawings (*A Game of Chess Revised*, 2010-11) and in the sculptures exhibited here for the first time (*The King's Head and The Queen's Head*, both 2012). Chess interested a number of other early 20th-century avant-garde artists including Picabia and René Clair, who offered explicit analogies between chess and artistic practice. Dzama filmed this video and made the costumes in Guadalajara, Mexico, and they reveal the clear influence of local craft and religious traditions.

Marcel Dzama. Until the Skin is Red, 2011. Tinta y gouache sobre papel. / Ink and gouache on paper. 35,6 x 27,9 cm. Colección particular, Alemania / Private Collection, Germany. Foto / Photo: Achim Kukulies, Düsseldorf

cacmálaga

Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

Compartir:

cacmálaga

Alemania, s/n. 29001 Málaga. Tel. +34 952 12 00 55. Fax: +34 952 21 01 77. cacmalaga@cacmalaga.org. www.cacmalaga.org
HORARIO: de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas / OPENING HOURS: Tuesday to Sunday from 10 am to 8 pm

