

Dossier de Prensa

WONDERS **Carles Congost**

Exposición / Proyecto audiovisual

26 mayo - 17 julio 2016

Arts Santa Mònica / Espacio Balcón

2ª Ed. del Premio de Videocreación

Coproducción de un proyecto de videocreación entre la Red de Centros de Artes Visuales de Cataluña, Arts Santa Mònica y LOOP Barcelona.

1. FICHA DE LA EXPOSICIÓN / PROYECTO AUDIOVISUAL

WONDERS

Carles Congost

En el marco del Festival LOOP Barcelona 2016

26 mayo - 17 julio 2016

Espacio Balcón

Wonders fue la propuesta ganadora de la 2ª edición del Premio de Videocreación impulsado por LOOP Barcelona, la Red de Centros de Artes Visuales de Cataluña y Arts Santa Mònica. En el marco del Festival LOOP Barcelona 2016, Congost estrenará en Arts Santa Mònica su trabajo *Wonders*, un vídeo que cuestiona el modelo cultural, social y económico del mundo de la cultura de masas.

Se trata de una propuesta videográfica que utiliza recursos cercanos al biopic musical y la *performance* para analizar la figura del “one-hit wonder”, probablemente una de las más sintomáticas del paradigma neoliberal que ha impregnado todas y cada una de las esferas del mundo global de las últimas tres décadas.

La expresión “one-hit wonder” sirve, en la industria discográfica, para referirse a aquellos que han alcanzado el reconocimiento masivo de manera fugaz gracias a un solo sencillo de mucho éxito. Algunos de estos éxitos son, hasta cierto punto, efímeros a propósito, productos creados por razones humorísticas o para aprovechar una novedad en la cultura popular, pero en la mayoría de los casos implica a músicos serios y entusiastas que se esfuerzan en continuar sus carreras cuando la popularidad decae, tal es el caso de Dennis Seaton y Michael Grand (miembros del grupo *Musical Youth*). A principios de la década de los 80, la formación *Musical Youth* consiguió una fuerte repercusión mundial gracias a su primer álbum “The youth of today” y, muy especialmente, al sencillo “Pass the

dutchie” que vendió cinco millones de copias en todo el mundo y optó a un Grammy (los Oscars de la música).

En *Wonders*, ambos músicos se interpretan a ellos mismos a partir de una serie de intervenciones guionizadas que se intercalan con otros momentos más personales donde explican anécdotas de su propia vida como, por ejemplo, cómo llegaron a relacionarse con algunos de los iconos más importantes de la época como Stevie Wonder, Paul McCartney, Donna Summer, Quincy Jones o el mismo Michael Jackson. Los textos del guión están concebidos para ser leídos, recitados y cantados por los dos músicos, y parten de un encargo específico al ensayista Eloy Fernández Porta que hace una aportación reflexiva y poética al fenómeno del *megahit*.

A nivel formal y conceptual, *Wonders* enlaza y se emparenta con otro trabajo reciente, *Antes de la Casa / Un biopic inestable a través del Sonido Sabadell* (2015), con el que comparte la aportación de personajes diversos que abren otras perspectivas, el relato fragmentado, la subversión de géneros, etc. Pero en este caso el interés temático se centra mucho más en la idea del artista como producto. El “one-hit wonder” entendido como una figura compleja y paradigmática de nuestro tiempo, el análisis del cual puede remitirnos al funcionamiento de otros ámbitos de la sociedad y la cultura.

Con la **2ª edición del Premio de Videocreación** se quiere impulsar la coproducción de un proyecto que, en el ámbito de las prácticas contemporáneas, incorpore el video como elemento único en el conjunto de la propuesta. El objetivo es desarrollar acciones estratégicas que puedan desarrollarse en red e incrementen la visibilidad en el territorio y la presencia internacional.

Michael Grant.

3. EL PROYECTO

...Finalmente contacté con los británicos Dennis Seaton y Michael Grant. Dos músicos de Birmingham que, a inicios de la década de los 80, habían sido miembros de *Musical Youth*, un grupo formado por cinco niños de color que tocaban, principalmente, música *reggae*, pero también *soul* y otros estilos del abanico de la música negra. A pesar de ser niños, no se trataba de una formación infantil y su primer disco “Youth of Today” que contenía el hit “Pass the Dutchie” estuvo nominado a diferentes premios, entre ellos los Grammy del año 1983, compitiendo directamente con el mismo Michael Jackson y su disco “Thriller”, icono de la música pop contemporánea.

Musical Youth conoció el éxito de manera global durante un año y medio aproximadamente, grabando con artistas de la talla de Donna Summer, Jodie Watley o Stevie Wonder. Inmediatamente después, llegó el olvido y la consecuente separación del grupo. El fenómeno *Musical Youth* se ha utilizado, en más de una ocasión, por la prensa internacional para ilustrar la brutalidad de la industria del disco y la inconsistencia del éxito en la música pop.

Portada del single “Never Gonna Give You Up”.
Musical Youth. 1983.

Dennis Seaton, el vocalista del grupo, después de sacar un fallido disco en solitario el año 1989 (a pesar de incluir un par de temas escritos expresamente por Stevie Wonder) se desencantó de la música y se dedicó a cantar versiones de Bob Marly y Stevie Wonder por pubs y celebraciones concretas. No es difícil encontrar en Youtube videos actuales de él, cantando en fiestas de bodas.

Pero esto no quiere decir que no sea un cantante muy talentoso, con una voz por encima de la media en el mundo del pop. Michael Grant también ha continuado dedicándose a la música, pero siempre lejos de los focos.

Michael Grant i Freddy Waite en la entrega de los *British Record Industry Awards*, 1983, junto a Michael Jackson y Paul Mc.Cartney.

En este sentido, me parece que haber conseguido ponerme de acuerdo y recuperarlos para el video ha sido una suerte. La inclusión de estos dos artistas me ha hecho renunciar al segundo “one-hit wonder” de la primera opción, Ryan Paris. El giro que ha dado el trabajo, en primer lugar por el hecho de haber tomado conciencia del efecto emocional que el fenómeno “one-hit wonder” ha tenido y tiene en muchos artistas; también por el tipo de aproximación que he establecido con los miembros de *Musical Youth* y su biografía, directamente relacionada con su perfil de personas honestas con un talento fuera de toda duda viene reforzado por la participación de Eloy Fernández Porta quien, a partir de una serie de conversaciones (y de ejercicios de *brainstorming* sobre el tema en cuestión) ha estado preparando una serie de textos intensos y emotivos para ser escenificados, leídos, recitados y cantados) en el video por Dennis Seaton y Michael Grant, como si fuesen una especie de *ready made* voluntarioso del fenómeno “one-hit wonder”, transmitiendo un conjunto de ideas y puntos de vista transversales a la idea de éxito y desaparición.

Carles Congost

4. EL AUTOR: CARLES CONGOST

Nacido en Olot, Gerona, el 13 de noviembre de 1970. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en 1994. La obra de Carles Congost combina diferentes medios y soportes como el video, la música, el dibujo, la fotografía, para crear un complejo e irónico discurso sobre el sistema del arte y sus intercambios. Mediante la puesta en escena de imágenes que hacen referencia al mundo del pop, el universo adolescente y la cultura de masas, reflexiona sobre cuestiones que, además de la propia práctica artística, incluyen fenómenos como la construcción de la identidad o los conflictos generacionales, con profusión de referencias a aspectos autobiográficos y autocríticos. En su trabajo son constantes las alusiones al mundo del cómic, a la música de consumo, al cine fantástico y a la cultura televisiva. El carácter decididamente *lowtech* de sus primeros trabajos va perdiendo peso hasta llegar a producciones que se distinguen por una complejidad técnica cada vez más evidente. Ha expuesto individualmente en algunos de los centros de arte, galerías y museos más relevantes de nuestro país. Destacan las exposiciones: "Country girls" en Espai 13 / Fundació Miró, Barcelona (comisariada por Frederic Montornés); "Popcorn Love" en Espacio Uno / MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Madrid (comisariada per Rafael Doctor); "That's my impression!" en el CAAC, Sevilla (comisariada por Margarita Aizpuru); "Memorias de Arkaran" en el Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona (comisariada por Frederic Montornés); "Say I'm Your Number One" en el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), León (comisariada por Agustín Pérez Rubio y Rafael Doctor); "Un Mystique determinado" en la Fundación Bilbao Arte, Bilbao (comisariada por Xabier Arakistain); "Adult Contemporary" en la Galería Joan Prats, Barcelona; "Memorias de Arkaran / versión monocanal" en el CAC de Málaga, Málaga (comisariada por Julieta Serrano); "I don't like music" en el Espai Zer01, Olot (Girona) (comisariada por David Santaclàudia); "Tarzan boy" a Box 27 / Casal Soler, Palma de Mallorca (curada por Tolo Cañellas), etc.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en importantes centros y museos, tanto a nivel nacional como internacional, como en "The Royal Real Trip" en PS1 / MOMA, Nueva York (comisariada por Harald Szeemann); "Live!" en el Palais de Tokyo, París (comisariada por Jérôme Sans); "Big Sur" en Hamburger Bahnhof, Berlín (comisariada per Enrique Juncosa); "All Hawaii entrées / Lunar Reggae" en el IMMA (Irish Museum of Modern Art), Dublín (comisariada por Philippe Parreno); "The Man of the year" CCA (Centre for Contemporary Arts), Glasgow (comisariada por Emma Brasó); "Bad boys" en la Fontengo de Tedeschi / 50ª Biennial de Venecia, Venecia (comisariada por Agustín Pérez Rubio); "Medianoche en la ciudad" en Artium, Vitoria (comisariada por José Miguel G. Cortés); Marco, Vigo; "Hypertronix" en el EACC (Espai d'Art Contemporani de Castellón), Castellón (comisariada por Manel Clot); "Mi vida / From heaven to hell" en Műcsarnok Kunsthalle, Budapest

(curada por Zsolt Petrányi y Agustín Pérez Rubio); "La història no és més que coses petites en cert desordre" en el Instituto Cervantes, Estocolmo (comisariada por Martí Manen); "Yo uso perfume para ocupar más espacio" en el Museo Carrillo Gil, Mèxic DF comisariada por Willy Kautz); "Bright like a diamond" en Komplot, Bruselas (comisariada por Alberto García del Castillo); "Itinerarios XXI / Becas de Artes Plásticas" en la Fundación Botín, Santander comisariada por Benjamin Weil); "réserVoir" en La Capella, Barcelona (comisariada por Manel Clot) , etc. Ha sido invitado a realizar proyectos específicos en diferentes ferias internacionales, como ARCO 2002, Madrid; Artissima 2006, Torino y Frieze 2008, Londres. Actualmente su trabajo está representado por las galerías Joan Prats (Barcelona), Horrach Moyà (Palma de Mallorca) y Artericambi (Verona, Italia).

Carles Congost

5. CRÉDITOS

EXPOSICIÓN

En el marco del Festival LOOP Barcelona 2016

Diseño gráfico: Bisdixit

Traducciones: La Correccional

Montaje: GAMI Scp

AUDIOVISUAL:

Musical Youth: Dennis Seaton i Michael Grant

Dirección: Carles Congost

Basado en los textos de: Eloy Fernández Porta

Productor ejecutivo: Núria Marquès

Fotografía: Pol González Novell

Sonido: Blai Barba

Director de arte: Joan Galí

Maquillaje: Carlos Contreras

Grafista: Xavi Clavero

Edición: Pol González Novell

Asistente de cámara: Julieta Lutti

Asistente de producció,: Marzia Matarese

Producción: Red de Centros de Art Contemporáneo de la Generalitat de Catalunya, Arts Santa Mònica - Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, LOOP Barcelona y Carles Congost.

ARTS SANTA MÒNICA

Director: Jaume Reus

Exposiciones

Coordinación general: Fina Duran Riu

Ediciones: Cinta Massip

Dirección técnica: Xavier Roca

Actividades:

Coordinación general: Marta Garcia

Relaciones externas: Alicia González

Coordinación audiovisual: Lorena Louit

Área técnica: Eulàlia Garcia.

Administración:

Responsable de gestión: Cristina Güell

Àrea de exposicions: Mònica Garcia Bo
Secretaria de direcció: Chus Couso

Comunicació:
Coordinació general: Jordi Miras Llopart
Web i redes sociales: Luis Villalón Camacho
Difusió: Juanjo Gutiérrez

RED DE CENTROS DE ARTES VISUALES DE CATALUÑA

La Red de Centros de Artes Visuales de Cataluña está configurada por:

ACVIC. Centre d'Arts Contemporànies
Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Gerona
Centre d'Art Tecla Sala de Hospitalet de Llobregat
Centre d'Art La Panera, Lérida
M|A|C Mataró Art Contemporani
Lo Pati Centre d'Art Terres de l'Ebre
Fabra i Coats-Centre d'Art Contemporani de Barcelona
El Teler de Llum Centre d'Art, Tarragona.

Arts Santa Mònica. Centre de la Creativitat – Departamento de Cultura
Àrea de Comunicació y Prensa
Mail: comunicacio_artssantamonica@gencat.cat
@artssantamonica

Coordinació Comunicació y Premsa: Jordi Miras Llopart Mail: jmirasl@gencat.cat | Tel.: (34) 93 316 28 10 – (34) 93 316 28 56 Ext.13436

Web i Redes Sociales: Luis Villalón Mail: lvillalon@gencat.cat | Tel.: (34) 93 556 53 14 (directo) – (34) 93 316 28 19 Ext.13441

Difusió: Juanjo Gutiérrez Mail: jgutierrezg@gencat.cat | Tel.: (34) 93 316 28 57 (directo) – (34) 93 316 28 10 Ext.13442

Arts Santa Mònica, Centre de la Creativitat
La Rambla 7 08002 Barcelona T 935 671 110 artssantamonica.gencat.cat
Entrada Libre
De martes a sábados de 11 h a 21 h Domingos y festivos d'11 h a 17 h Lunes cerrado
