

Eric Baudelaire

12NOV.20-7FEB.21

MATADERO

PROFUNDIDAD DE CAMPO

EXPOSICIÓN

NAVE 0

DOCUMENTA | 17 FESTIVAL
MADRID | INTERNACIONAL
DE CINE

Exposición organizada conjuntamente con el 17
Festival Internacional de Cine Documenta Madrid

ESP

«Profundidad de campo» es un programa destinado a la producción, la muestra y el estudio de la práctica audiovisual contemporánea.

El objetivo de «Profundidad de campo» es ofrecer una visión –en profundidad–, del trabajo de artistas del medio audiovisual (aquellos que desarrollan su obra en formato video, los que dialogan con el cine y con otros medios o de aquellos que proponen instalaciones con imágenes en movimiento de un amplio rango). Mediante la presentación de las obras de estos creadores, tanto de trayectoria reconocida como emergente, este programa pretende contribuir a generar un espacio continuo para el diálogo, en el que las diferentes propuestas de los artistas, se complementen y contribuyan a un mejor entendimiento de este medio.

Eric Baudelaire (Salt Lake City, Estados Unidos, 1973) es artista visual y cineasta. Sus películas se han mostrado festivales como FIDMarseille, Locarno, Toronto, New York, Punto de Vista, Documenta Madrid y Rotterdam. Su práctica basada en la investigación también se ha desarrollado en forma de instalaciones que incluyen fotografías, grabados, performances, publicaciones y proyecciones. Ha realizado exposiciones individuales en museos y centros de arte como el Centro Pompidou, París,

Witte de With de Rotterdam, Fridericianum de Kassel, Berkeley Art Museum, Kadist Art Foundation de San Francisco, Bétonsalon de París, Bergen Kunsthall, Beirut Art Center, Gasworks de Londres, y The Hammer Museum de Los Ángeles. Sus películas e instalaciones se encuentran en las colecciones de museos como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, MACBA de Barcelona, Centro Pompidou de París, Museum of Modern Art o el Whitney Museum of American Art de Nueva York.

Eric Baudelaire

¿QUÉ HACER, QUÉ FILMAR?

Un film dramatique, 2019

¿Qué hacer? Durante cuatro años, el cineasta y artista Eric Baudelaire visitó a menudo a un grupo de estudiantes del liceo Dora Maar de París, para rodar con ellos una película. Durante esos cuatro años, tiempo suficiente para verles crecer, cambiar, madurar, alejarse y acercarse, ni Baudelaire ni los alumnos dejaron de preguntarse qué estaban haciendo, o en qué consistía y para qué servía una película. La vieja pregunta revolucionaria de “¿qué hacer?” volvía una y otra vez, poniendo en cuestión las estructuras cinematográficas de poder, identidad y representación. Era el año 2015, y la ciudad entera vivía conmocionada por los ataques terroristas de ese noviembre. Los cuerpos de los jóvenes, sacudidos con violencia en su despertar al mundo, recogían las ondas expansivas del dolor mientras luchaban por encontrar la forma cinematográfica justa: la que les representara a la vez de forma colectiva e individual. La que les respetara, les interrogara, les reconociera. ¿Quién hace, por qué, para qué? ¿Qué es una película, qué es

un documental o una historia de ficción? El resultado de este complejo y colaborativo proceso de cuestionamiento es *Un film dramatique* (2019), el largometraje más reciente de Baudelaire, que se presenta por primera vez en Madrid.

Un film dramatique (2019) es la pieza central de la instalación audiovisual situada en la Nave O de Matadero. Esta exposición, realizada en colaboración con Documenta Madrid y Cineteca Madrid, presenta otros tres trabajos recientes de Baudelaire que exploran temas recurrentes y de actualidad como los paseos por el paisaje urbano en tiempos de crisis, la mirada a través del formato vertical de las cámaras móviles, las formas sutiles en las que lo real puede aumentarse o realizarse jugando con el sonido, el movimiento, los accesorios o el encuadre. En un momento de restricciones y control estatal sin precedentes, quizás la mejor manera de captar qué es Francia hoy en día es vagar por sus calles.

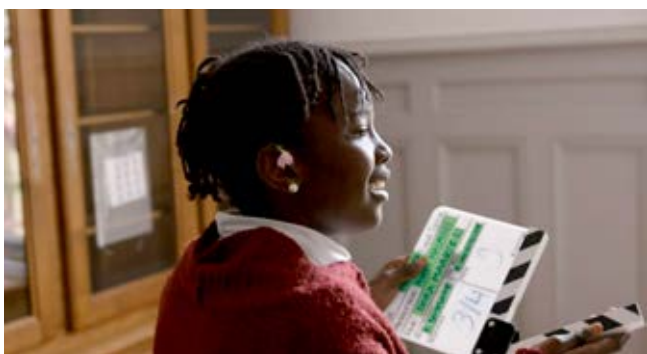
Los escolares son el cuerpo y el alma de *Un film dramatique*, mientras se documentan a sí mismos y a su vida cotidiana. Exploran la escuela, sus hogares, el área circundante y más allá, así como su imagen y su deseo de actuar o hablar ante la cámara. Ese material se complementa con debates con el propio Baudelaire sobre la Francia contemporánea, ya sea el terrorismo, el surgimiento del Frente Nacional, el racismo, las diferencias y las complejidades del origen versus la nacionalidad. Durante todo el proceso, nunca dejan de hablar sobre su proyecto, ni del cine por extensión, una meta-discusión que Baudelaire alimenta al pedirles que representen escenas de películas clásicas o que jueguen con las convenciones del sonido sincrónico. Y los jóvenes se preguntan qué tipo de película están haciendo. Una pregunta sin una respuesta fácil: una crónica del país desde los márgenes, un ejercicio lúdico de meta-cine o un diario coral serían descripciones igualmente adecuadas. Pero a medida que pasan los años, la cámara agitada se vuelve más estable, y los alumnos van desapareciendo del proyecto, el tiempo se convierte en el verdadero protagonista de la película, un tiempo del que ni la vida ni el cine pueden escapar.

Como su título sugiere, *Prélude à Un film dramatique* (2019) está concebida como una introducción al largometraje posterior, incluso si difiere considerablemente tanto en forma como en intención. La pantalla en negro se alterna con breves fragmentos impresionistas de video filmado en el formato vertical de un teléfono móvil, mientras se escuchan las voces de los escolares, algunas veces por el canal derecho, otras por el izquierdo y, a veces, hablando entre sí. Las imágenes cotidianas de la escuela, las calles, los parques y las plazas del mercado se transforman en pasajes más líricos de follaje visto desde la ventana de un tren, gaviotas posadas en un poste de luz o incluso la erupción de un volcán, mientras la charla constante que las acompaña salta entre asuntos personales y las necesidades y ramificaciones

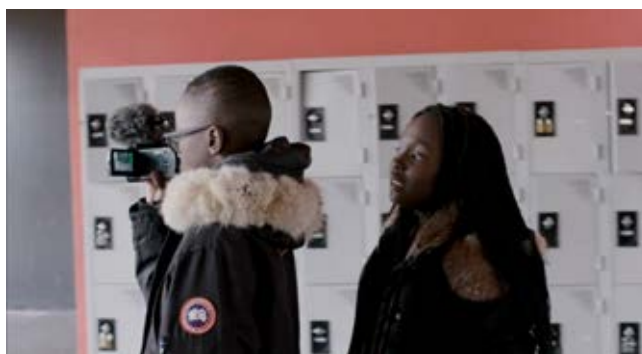
del proyecto. Si el largometraje es un documento de la colaboración a lo largo del tiempo, el corto es una evocación más abstracta de las imágenes y los procesos de pensamiento desatadas por el camino.

Walked the Way Home (2018) está filmada en el mismo formato vertical del teléfono móvil que *Prélude à Un film dramatique*, pero centra su atención en un aspecto diferente de la vida cotidiana en la Europa actual: la presencia de soldados fuertemente armados en el espacio público. Baudelaire no se limita a presentar una recopilación de armas, uniformes y expresiones solemnes capturadas en las calles de París y Roma, sino que ralentiza el metraje hasta provocar un escalofrío inquietante, y la calidad irreal de su movimiento se amplifica aún más por la canción de Alvin Curran, que da nombre a la película. Trabajando con Claire Atherton, la montadora de Chantal Akerman, crea el mismo flujo fluido de imágenes que también caracteriza la dramaturgia de *Un film dramatique*. *Walked the Way Home* es un recordatorio aleccionador de la facilidad con la que nos acostumbramos a las cosas, y una ilustración de cómo las manipulaciones cinematográficas más simples pueden permitirnos verlas como realmente son.

Las calles de París durante un diferente estado de emergencia son el telón de fondo de *The Glove* (2020), que Baudelaire filmó durante el confinamiento primaveral de 2020 causado por la crisis sanitaria de la Covid-19. Un guante quirúrgico, blanco e inflado, sale volando de un apartamento parisino, salta por una ventana, aterriza en el patio y se escapa a dar un paseo por una ciudad soleada habitada por palomas, coches estacionados y tiendas cerradas, y donde las multitudes parecen algo del pasado. Acompañada una vez más por la música de Alvin Curran y la edición de Claire Atherton, esta miniatura irónica es otra reflexión sobre la vida cotidiana en tiempos excepcionales y sobre cómo una intervención absurda resalta todavía más el sentimiento de estos tiempos.

Un film dramatique, 2019

Un film dramatique, 2019

The Glove, 2020

The Glove, 2020

EN

'Depth of Field' is a programme that focuses on the production, screening and study of contemporary audiovisual practice.

The aim of 'Depth of Field' is to offer an in-depth consideration of the work of audiovisual artists (those who produce their work in video format, those who engage in a dialogue with film and other media, and those whose work takes the form of installations with moving images of a very varied nature). Through the presentation of works by established and up-and-coming creators, this programme is intended to help to generate an ongoing space for dialogue in which the artists' pieces complement each other and contribute to a better understanding of this medium.

Eric Baudelaire (Salt Lake City, United States, 1973) is a visual art and film director. His films have been shown in several festivals such as FIDMarseille, Locarno, Toronto, New York, Punto de Vista, Documenta Madrid and in Rotterdam. His body of work consists of videos, photographs, printmaking and installations. His shows have been held at Centro Pompidou (Paris), Witte de With (Rotterdam), Fridericia-

num (Kassel), Berkeley Art Museum, Kadist Art Foundation (San Francisco), Bétonsalon (Paris), Bergen Kunsthall, Beirut Art Center, Gasworks (London) and The Hammer Museum (Los Angeles). His work is in the collections of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), MACBA (Barcelona), Centro Pompidou (Paris), Museum of Modern Art and the Whitney Museum of American Art (New York).

Eric Baudelaire

WHAT IS TO BE DONE AND HOW DO YOU FILM IT?

What Is To Be Done? For a period of four years, Eric Baudelaire paid repeated visits to a group of students from the Dora Maarigh School in Paris to shoot a film with them. What Is To Be Done? During those four years, which was long enough to see them grow, change, mature, move away and reattach, neither Baudelaire nor the students ever stopped wondering what they were doing, or what a movie is and what it is for. The old revolutionary question of "What Is To Be Done?" came up again and again, questioning the cinematographic structures of power, identity, and representation. It was 2015, and the entire city was in shock after the November terrorist attacks. Violently shaken in their awakening to the world, these young bodies tuned into the shock waves of pain as they struggled to find the right cinematic form: the one that represents them both collectively and individually. The one that respects them, interrogates them, recognizes them. Who does what, why, and for reason? What is a movie, what is a documentary and what is a fiction? The result of this complex interrogative and collaborative process is *Un film dramatique* (2019), Baudelaire's most recent feature which is screening in Madrid for the first time. It forms the centrepiece of the film installation being held at Nave O in collaboration with Documenta Madrid y Cineteca Madrid, which also includes three other recent moving image works by Baudelaire that explore related themes, often also drawing on similar formal means in the process: perambulations through the cityscape in times in crisis, the simultaneously familiar and unfamiliar gaze conveyed by the vertical format of the mobile phone camera, the subtle ways in which the real can be augmented or heightened by simply playing around with sound, movement, props, or framing. At a time of unprecedented restriction and state control, perhaps the best way to grasp France today is to wander its streets.

Schoolchildren are the body and soul of *Un film dramatique* (2019), which entails twenty pupils from the Dora Maar Middle School on the outskirts of Paris documenting themselves and their everyday lives. They thus explore the school, their homes, the surrounding area and the wider, as well as their own desire to perform for or speak to the camera, with their own material being supplemented by discussion sessions with Baudelaire which casually zero in on the debates at the heart of contemporary France, whether terrorism, the rise of the Front National, racism, difference, and the intricacies of origin vs. nationality, all of which carry an additional charge given that only a few of these children's parents were born in the

country. In the process, they never stop talking about the project itself and, by extension, cinema, an ongoing meta-discussion which Baudelaire feeds by having the kids reenact scenes from classic films or goof around with the conventions of synchronized sound. The children keep asking what sort of film they're actually making and it's a question with no simple answer: a chronicle of modern France from the margins, a playful exercise in meta-filmmaking or a choral diary would all be equally apt descriptions. But as the years pass, the shaky camerawork grows more assured, and pupil after pupil disappears from the project, the true drama becomes time itself, which neither life nor cinema can escape.

As its title suggests, *Prelúde a Un film dramatique* (2019) does indeed function as an entry point to the subsequent feature, even as it diverges from the latter film considerably in both form and intention. Black leader alternates with brief impressionistic snippets of video shot in the vertical format of a mobile phone, as familiar schoolchildren's voices pipe up on the soundtrack, sometimes on the right channel, sometimes on the left, and sometimes talking over each other on both. Everyday shots of school, streets, parks and market squares segue into more lyrical passages of passing foliage from a train window, seagulls perched on a lamppost or even a volcano eruption, while the constant chatter that accompanies them jumps back and forth between personal matters and the necessities and ramifications of the project. If the feature is a document of the collaboration over time, this short is a more abstract evocation of all the competing thought processes and images it unleashed along the way.

Walked the Way Home (2018) is shot on the same vertical mobile phone format as *Prelúde a Un film dramatique* while turning its attention to a different facet of everyday life in Europe today: the presence of heavily armed soldiers in almost every public setting. Yet Baudelaire doesn't merely present his casually captured compilation of guns, uniforms, and solemn expressions on the streets of Paris and Rome as is, but rather slows the footage down to an eerie crawl, with the otherworldly quality of its movement becoming further amplified further by the composition by Alvin Curran placed over it on the soundtrack, which also gives its name to the film. With Chantal Akerman's editor Claire Atherton on hand to create the same effortlessly fluid flow of images that also characterises *Un film dramatique*, *Walked the Way Home* is at once a sobering reminder of how easily we get used to things and an illustration of how even

the simplest of cinematic manipulations can allow us to see them as they actually are.

The streets of Paris during a different state of emergency from the backdrop to *The Glove* (2020), which Baudelaire shot during the spring lockdown caused by the Covid-19 pandemic. A white surgical glove filled with air bounces out of a Parisian apartment, jumps out of a window, lands in the court-

yard, and sets off for a stroll, finding a sunny city of pigeons, parked cars and shuttered shops, where crowds are a thing of the past. Propelled once again by Alvin Curran's music and Claire Atherton's editing, this wry miniature is another reflection on everyday life in exceptional times and how an absurdist intervention brings the feeling of these times into even sharper focus.

Walked the Way Home, 2018

CRÉDITOS

PROGRAMA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Responsable del programa: Ana Ara

MATADERO MADRID:

Directora artística: Rosa Ferré
Gerente: Alma Fernández Rius

DOCUMENTA MADRID:

Director artístico Cineteca Madrid: Gonzalo de Pedro
Comisarios artísticos: James Lattimer, Cecilia Barrionuevo

OFICINA DE COORDINACIÓN

Responsable de programación: Ana Ara
Coordinación gerencia: Adela Fernández
Coordinación comunicación: Myriam González
Comunicación: Marisa Pons
Diseño gráfico: Mario Cano
Relaciones institucionales: Marta García Santo-Tomás
Gestión de públicos: Mercedes Álvarez
Coordinación producción: Miriam Bosch
Apoyo coordinación producción: Santiago Jiménez
Producción: Vicente Fernández, David Romero
Coordinación técnica: Javier del Valle
Infraestructuras: Raúl Cano
Jurídico: Montserrat Rivero
Técnico administración: Paloma Benito
Administración: Susana Arranz, Nieves Montealegre, Mila Pinel

PROGRAMA EXPOSITIVO EXHIBITION PROGRAMME

NAVE 0

↳ ESPACIO CENTRAL
CENTRAL SPACE

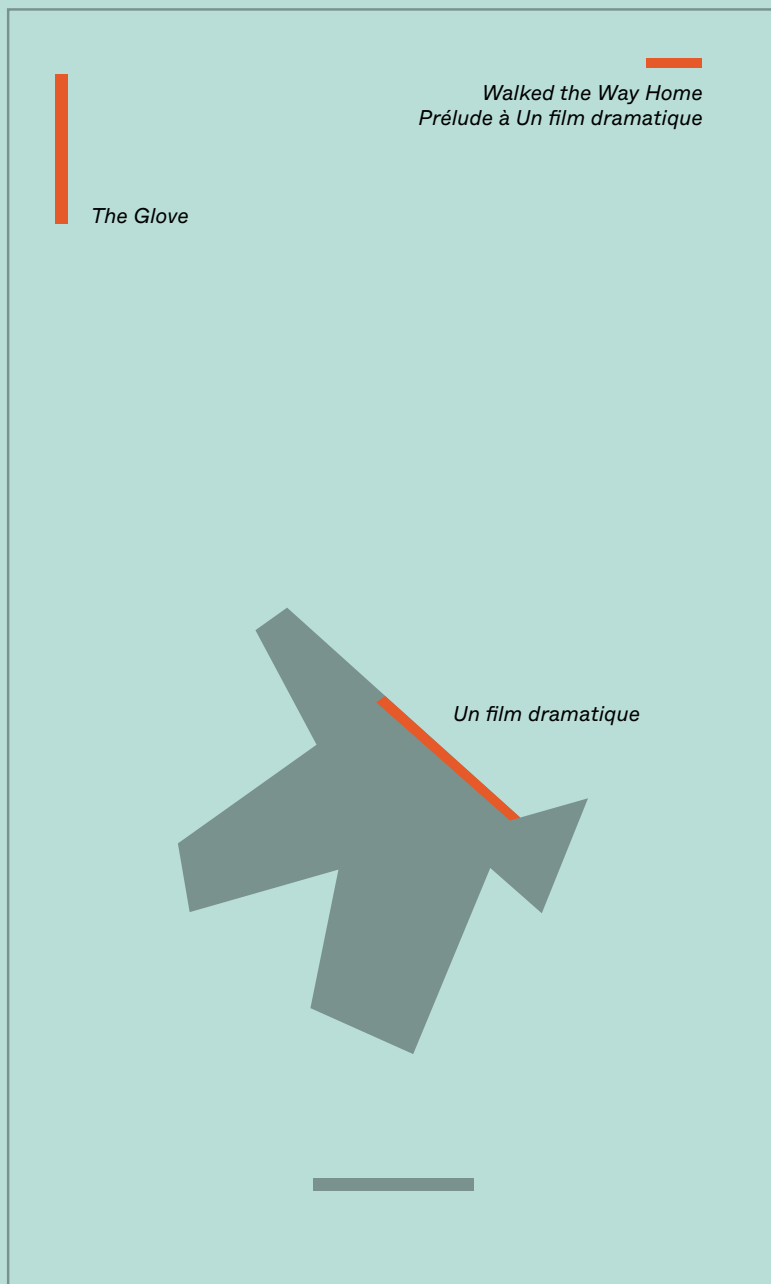
Un film dramatique, 2019
Video monocanal
Single-channel video
114'

↳ A LA IZQUIERDA
ON THE LEFT

The Glove, 2020
Video monocanal
Single-channel video
8'

↳ A LA DERECHA
ON THE RIGHT

Walked the Way Home, 2018
26' 46"
Prélude à Un film dramatique, 2019
13'
Video monocanal
Single-channel video

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera 14
28045 Madrid
T. 91 318 46 79
info@mataderomadrid.org
@mataderomadrid #ProfundidadDeCampo

Cerrado: lunes y días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
Mondays, 24, 25 and 31 December and 1 and 6 January closed
Entrada gratuita / Free entrance