

Galería Elba Benítez

Katalin Ladik. O-PUS

Junio – Julio 2019

Tras haber mostrado la revolucionaria obra de las pioneras femeninas del Arte conceptual de la Europa Central y del Este Dóra Maurer y Ewa Partum en la exposición *The Sky Is Blue in Some Other Way* (2014), la Galería Elba Benítez se enorgullece de presentar la exposición *Katalin Ladik. O-PUS*, que introduce la obra de la poetisa, actriz e intérprete serbo-húngara, Katalin Ladik (nacida en 1942 en Novi Sad, Serbia; vive y trabaja en Budapest, Hungría) cuyas radicales, andróginas y a menudo participativas *performances*, concebidas en la antigua Yugoslavia y la Hungría comunista, le granjearon un estatus de icono cultural pop y se asociaron con los logros experimentales y neovanguardistas de los círculos intelectuales y las prácticas Fluxus de John Cage. A menudo llamada la “Yoko Ono de los Balcanes”, Ladik ha sido precursora del Arte inter-medios y la *performance*, en la cual implica su cuerpo así como los experimentos sonoros y visuales, e introduciendo el discurso proto-feminista en el opresivo contexto político y social de la Europa del Este.

Katalin Ladik. O-PUS se centra en la poesía visual de la artista y la *performance* como acción en vivo, la documentación fotográfica y el cine y el vídeo experimental. La exploración de una expresión vocal (la voz como instrumento, un vehículo de transformación corporal y un componente de la identidad chamanística) está en el foco de esta presentación. El título de la exposición, se apropia de una de las primera obras emblemáticas de Ladik, la performance-cum-film *O-PUS* (1972), creada junto a Attila Csernik, que se puede ver en la exposición, acompañada de una partitura. *O-PUS* transporta los logros de la poesía visual al mundo de los sonidos: un proceso típico en muchas de las obras de Katalin Ladik en las que canta, susurra y grita, explorando las relaciones entre los efectos visuales y su reflejo en el sonido.

La exposición hace un seguimiento del desarrollo del enfoque radical de Ladik desde finales de 1960 hasta la actualidad, incluyendo una *performance* en vivo en la apertura de la exposición y una versión póster de la partitura para la acción participativa *Change Art*, interpretada en Belgrado en 1975, que puede entenderse como su credo como artista. *Katalin Ladik. O-PUS* comienza con el debut de la artista, una antología de poesía *Ballada az ezüstbicikliről* (Balada de la bicicleta de plata), publicada en 1969 en Novi Sad, en la que Ladik se asoció con una revista húngara progresista llamada *Új Symposion* (Nuevo Simposio) y posteriormente colaboró con el artista y teórico Bálint Szombathy y el colectivo Conceptualista Bosch+Bosch (1973-1976). La muestra se abre con la presentación de las principales *performances* y acciones de 1970 y 1980 que marcan la incesante búsqueda de la artista de rituales y arquetipos. Ladik se apropió de la música popular del folclore de los Balcanes y Hungría en sus extravagancias vocales transgresivas, interpretaciones fonéticas y poesía visual, que desafiaban al público con las nunca antes vistas representaciones del cuerpo femenino y uso de la voz, consideradas como «arma social, herramienta de crítica y emancipación». Al explicar la transición de Ladik a lo que debería llamarse supra-etnicidad, Emese Kürti, autor de *Screaming Hole. Poetry, Sound and Action As Intermedia Practice in the Work of Katalin Ladik* (2017) hace hincapié en el papel de la artista como la única poetisa e intérprete de habla húngara en la Yugoslavia contemporánea, que podría ir más allá de los límites culturales y étnicos existentes y expresarse en los espacios culturales serbios, croatas y eslovenos de una manera supralingüística. *Poemasks* (1982), también presente en la exposición, se compone de esculturas vivientes de Ladik, que ejemplifican la metamorfosis inherente al proceso creativo de la artista, un cambio fluido, en palabras de la propia Ladik: «de mujer a hombre, o desde artista a obra artística, y luego la destrucción de la obra artística». Según Kürti, toda la obra de Ladik «trata de la imposibilidad de reconstruir la armonía platónica entre los sexos, el carácter fragmentario de las relaciones intelectuales-sensoriales entre hombre y mujer, y la crisis dinámica del sujeto femenino, que se condensa en diversas formas: ahora un grito, ahora una novela autobiográfica».

La exposición *Katalin Ladik. O-PUS* se ha concebido como un homenaje al poeta y actor francés Antonin Artaud (1896-1948), reconocido como una de las principales figuras del teatro del siglo XX y la vanguardia europea. Artaud ha seguido siendo una importante referencia teórica para Ladik hasta hoy. Su *performance L'agneau de Dieu et le double* (El cordero de Dios y el doble) (Marsella, 1996), ha sido concebida para celebrar el centenario del nacimiento de Artaud. La anterior *performance* de Ladik, *Seraphin Tanz* (Danza de serafines) (1990), puede atribuirse a este mismo origen. Ambas se incluyen en la exposición como documentación fotográfica y vídeo. La fascinación de Ladik por la obra de Artaud es importante y profunda; la artista se aproxima al pensamiento y la obra de Artaud, y especialmente a la metafísica del teatro de la crueldad y su concentración de un estado pre-lingüístico, en el seno de un contexto post-Cageano como simbiosis de una performatividad sonora e interdisciplinar con un fuerte enfoque en la corporeidad. Gabriela Bartuc, como crítica de la obra de Ladik en Voivodina, así como testigo presencial de sus presentaciones, se refirió a Ladik como la «hija de Artaud». Artaud está representado en la exposición por dos dibujos: su temprano autorretrato de 1920 y uno de sus últimos dibujos, fechado en 1948, en el que el artista se representa como su *alter ego*: *El Momo*. Además, también expuesta está la obra final de Artaud, una legendaria y escandalosa pieza radiofónica, *To Have Done With the Judgement of God* (Para acabar de una vez con el juicio de Dios) (1947-1948), «una diatriba escatológica y herética en el extremo de la periferia lunática lingüística», una auténtica encarnación del teatro de la crueldad de Artaud.

Katalin Ladik. Nació en 1942 en Novi Sad, Yugoslavia. Ha vivido y trabajado de manera alterna entre Novi Sad (Serbia), Budapest (Hungría) y la isla de Hvar (Croacia).

Es poetisa, artista, intérprete de *performances* y actriz. Su carrera en la poesía fonética y el *action art* se desarrollan en paralelo a su actividad literaria; sus búsquedas artísticas involucran los géneros de *audio play*, música experimental, teatro experimental, poesía visual y arte postal. En 1973 se unió al grupo Bosch+Bosch, del cual fue una influyente miembro.

Su carrera literaria comenzó en 1962 con el círculo vanguardista Symposion de Voivodina, que se componía de los futuros fundadores de la revista *Új Symposion*. Su primer volumen fue publicado en 1969 bajo el título *Ballada az ezüstbicikliről* (Balada de la bicicleta de plata), acompañado de un disco de gramófono que incluía grabaciones de Ladik interpretando sus poemas. Su poesía combina la mitología, el simbolismo del folclore y la poesía popular con el estilo de vida, la tecnología y el erotismo modernos (*Elindultak a kis piros bulldózerek*, 1971 –Las pequeñas excavadoras rojas han despegado–; *Mesék a hétfejű varrógépről*, 1978 –Cuentos de la máquina de coser de siete cabezas–; *lkarosz a metrón*, 1981 –Icaro en el metro–; *A parázna sóprú* - Bludna metla, 1984 –La escoba promiscua–; *Kiűzetés*, 1988 –Exilio–; *Jegyesség*, 1994 –Compromiso–). Su técnica y tono compositivos están estrechamente relacionados con el Surrealismo.

Además de la poesía escrita, su actividad en el campo de la poesía fonética es reconocida internacionalmente. Su disco *Phonopoetica* se publicó en 1976 en Belgrado e incluía interpretaciones vocales de poemas visuales de poetas experimentales como, entre otros, Gábor Tóth, Bálint Szombathy y ella misma. Las grabaciones de Ladik revelan sus singulares dotes vocales: su escala se extiende desde los sobretonos a los bajos. Los efectos electroacústicos están subordinados a su música, ya que trabaja desde la perspectiva de la voz humana, lo que abarca gritos, gruñidos, gorjeos, la entonación y los susurros extremadamente bajos. Como cantante ha colaborado con una serie de destacados representantes de la música experimental, tales como Ernő Király de Novi Sad, compositor de música folclórica, o la banda ACEZANTEZ (Dubravko Detoni, Milko Kelemen) de Zagreb, reconocidos internacionalmente en el campo de la vanguardia electroacústica, así como Dušan Radić de Belgrado y Boris Kovač de Novi Sad. La mayoría de sus representaciones están en un punto intermedio entre la acción artística y el teatro. Presenta su poesía fonética acompañada de acciones artísticas corporales, improvisaciones vocales y gesticulares. Deja un amplio margen al azar, las nuevas ideas y se basa en la participación de la audiencia; la evocación de rituales y mitos colectivos tiene un papel preponderante en algunas de sus *performances*. Desde 1968 ha realizado acciones artísticas en solitario y otras con la participación del grupo Bosch+Bosch o varios miembros de la anterior escena vanguardista en Zagreb, Belgrado, Balatonboglár, Ámsterdam, París y Nueva York.

Ha formado parte de diversas exposiciones individuales y colectivas por todo el mundo con su poesía visual, *collages* y arte postal. En 2010 tuvo una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Voivodina, Serbia. Sus obras pueden encontrarse en múltiples colecciones como en The Museum of Modern Art (Nueva York), el Ludwig Museum (Budapest), el Sammlung Verbund (Viena), el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

Adam Budak ha sido curador jefe de la Galería Nacional de Praga desde 2014, donde continúa como curador general. Anteriormente se desempeñó como comisario de arte contemporáneo en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington DC) y en el Kunsthaus Graz (Universalmuseum Joanneum Austria). Budak ha comisariado numerosas exposiciones, incluyendo Manifesta 7 (2008), La Biennale di Venezia (Pabellón de Polonia de la Bienal de Arquitectura, 2004 y Pabellón de Estonia en la Bienal de Arte, 2013), dos ediciones de la Bienal de Praga (2003, 2005), dos ediciones de la Biennale Gherdëina (Ortisei, 2018) y Trienala Ladina (San Martino In Badia, 2010). Contribuyó a un gran número de publicaciones y editó dos volúmenes de *What is Architecture?* En 2014, comisarió la exposición *The Sky is Blue in Some Other Way* en la Galería Elba Benítez (con la participación de, entre otros, Dóra Maurer, Ewa Partum, Mangelos y Eva Kot'átková).

Con la colaboración de la galería acb

acb

Katalin Ladik: *Poemask 11/4*, 1982. Créditos: Ana Lazukic