

PHIL COLLINS

Comisariado por Carolina Grau

Inauguración 5 de abril de 2014

Phil Collins pertenece a una generación de artistas británicos influenciados por la cultura popular, la televisión y la música pop. A través de vídeos, fotografías, instalaciones y eventos en vivo, Collins investiga la relación entre la cámara y los sujetos, además del poder de la mirada mediatizada en la actualidad. Esta relación muestra además los peligros de la producción, representación, distribución y asimilización de imágenes en el aparente mundo transparente de la fotografía y vídeo en la sociedad de hoy en día.

En la obra de Collins es esencial la participación directa de personas, lugares y comunidades, con proyectos en España, Colombia, Irak, Palestina, Serbia, Turquía, Indonesia y EE.UU, entre otros. Sus proyectos son publicados a través de periódicos, posters o en formato casting o rueda de prensa, creando un plataforma abierta participativa para encuentros de alto voltaje emocional. Estos proyectos evidencian diferentes lecturas de situaciones locales, amplificando lo subyacente y tocando temas sobre género, política, social y de identidad.

Para su primera exposición individual *Phil Collins* en la Galería Moisés Pérez de Albéniz en Madrid, presentamos cuatro proyectos que recorren diez años de su trayectoria artística, cada uno ejemplificando una faceta distinta de su obra.

Durante su residencia artística en el Aspen Art Museum, Colorado, EE.UU., decidió centrarse en la población inmigrante latinoamericana que trabaja como servicio doméstico en el centro turístico de lujo alpino de Aspen. Esta población trabajadora latina de origen principalmente mejicano es invisible en la sociedad americana. Collins refleja esta situación a través de uno de los formatos más populares en Latinoamérica, la telenovela, y combina la tradición del exceso latinoamericano con el realismo social británico de las telenovelas que veía en su infancia. En contraste con la mayoría de su obra, *soy mi madre, 2008* es un episodio ficticio basado indirectamente en la obra teatral *Las criadas* (1947) de Jean Genet. Este episodio fue filmado en México por un equipo profesional de cine y protagonizado por actores famosos del mundo de la telenovela mexicana. *soy mi madre, 2008* está narrada desde el punto de vista de las dos criadas, madre e hija, que se ven obligadas a tomar la justicia social por su mano. Es un melodrama con todos los ingredientes característicos del género: amor, poder, opresión social, racismo, tracción y venganza.

En el 2002 Phil Collins fue invitado por D.A.E. (Donostiako Arte Ekinbideak) a San Sebastián para participar con una obra producida insitu para el programa Front Line Compilation, el resultado es *real society, 2002*. Inspirado por la

ciudad, decidió organizar una sesión fotográfica para todos aquellos que quisieran posar en la intimidad ante su objetivo, en una suite del emblemático Hotel Maria Cristina de San Sebastián. La sesión fotográfica fue anunciada a través de los medios locales, creando una plataforma abierta para que una sociedad se desnudase ante un extraño con una cámara de fotos. Las imágenes muestran un momento muy íntimo, entre el fotógrafo y sus sujetos, y reflejan la generosidad de los modelos al hacer algo tan privado y a la vez intenso, intimidad que resulta paradójicamente pública.

Actualmente *real society, 2002* se presenta en formato de diapositivas para resaltar por un lado la estructura narrativa de la pieza, y de otro destacar la cualidad afectiva que tiene el medio, creando la atmósfera de algo íntimo que se va desdoblado ante la mirada del espectador por cada imagen develada.

En la serie *Rude Boys, 2011* Collins fotografía un grupo de antifascistas skinheads en distintos lugares en la isla Penang, Malasia. Los chicos llevan los elementos distintivos de estilo de los skinheads: las cabezas rapadas, los pantalones arremangados, la camisa a cuadros, los tirantes, la chaqueta abombada y las botas Dr Martens. A Collins le llamó la atención el hecho de que los skinheads, un movimiento obrero antiracista originado en Gran Bretaña en los años 70, y que más tarde adquirió elementos de nacionalismos de supremacía blanca asociándose incluso con el neo-nazismo, resurge como subcultura antifascista en los años 90 en el sudeste asiático.

Otra obra incluida en la exposición es *britney #5, 2001* perteneciente a una serie de fotografías de la imagen de la cara grafitada y mutilada del poster de Britney Spears, que Collins fotografió en el metro de Nueva York en el 2001. El poster era el anuncio de *Dream Within a Dream Tour* la segunda gira mundial de Britney Spears para promocionar su tercer album, Britney (2001), considerada la "Princesa del Pop" del momento. Las fotografías se presentan en gran formato, creando una imagen totémica de la estrella del pop desfigurada por sus fans como si se redimiera de todos sus pecados."

Carolina Grau 2014