

CLAUDIO ZULIAN VIDAS

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

28 outubro 2022 - 19 febreiro 2023

Planta baixa, Dobre Espazo e Auditorio

Comisariado: Santiago Olmo

No conxunto do traballo de Claudio Zulian (Campodarsego, Padua, Italia, 1960), director de cinema, videoartista, músico e escritor, distínguese unha produción propiamente cinematográfica destinada ao circuito de cinemas, plataformas e festivais, e outra, máis especificamente artística, formada por vídeos e videoinstalacións que son resultado de proxectos de investigación e diálogo con realidades sociais. A exposición desenvólvese como unha retrospectiva de proxectos e videoinstalacións de temática social que utilizan como ferramentas visuais e estilísticas o plano secuencia, o plano fixo e a voz en off.

O percorrido por diversas pezas, realizadas ao longo dos últimos vinte anos, conduce a unha videoinstalación (*Vidas*), situada no Dobre Espazo do CGAC e creada expresamente para a exposición que lle dá nome á mostra. Do mesmo xeito que nos seus outros proxectos, esta peza, inspirada no barrio de Vite, na cidade de Santiago, non pretende ofrecer unha visión totalizadora e documental, tampouco reflectir a historia social ou explicar a realidade do contexto, como se podería facer nun ensaio, nun estudo ou nunha película rigorosamente documental. Ao contrario, trátase dunha interpretación poética, visual e simbólica aberta, onde as voces e os relatos crean un fresco de historias de vida.

Claudio Zulian desenvolveu gran parte do seu traballo artístico explorando as posibilidades e o significado da autorrepresentación de colectivos e comunidades, e desenvolvendo o potencial simbólico que conteñen as imaxes. Para iso, mergúllase en cada un dos contextos que trata, establece diálogos cruzados cos participantes, crea grupos de traballo e de discusión cuxos resultados e experiencias contribúen, en parte, á construción do resultado final.

Un dos propósitos destes traballos é convidar o visitante a situarse no lugar do outro, para comprender desde puntos de vista difíciles, complexos e mesmo incómodos. Evita a linearidade explicativa do estilo documental e acentúa unha vontade poética, facendo que os relata e os testemuños das persoas que os habitan dean conta directamente,

a partir das súas experiencias e sentimentos, da especificidade dun barrio, dunha cidade ou dun territorio. Deste xeito, cada obra non é máis que o vehículo, o soporte ou o dispositivo que amplifica e transmite desde as súas voces as historias das vidas da xente corrente.

SALA 1

Arrecifes, 2003

O proxecto orixinal mostrouse no espazo de Las Maretas (depósitos de auga situados nos leitos dos barrancos en Canarias) de Arrecife con catro vídeos monocanal proxectados cada un nunha pantalla.

Entre os meses de xaneiro e xullo de 2007, a través de charlas, reunións, entrevistas e percorridos por rúas, pazas e descampados, recolléronse as constelacións de imaxes e discursos dos catro barrios que rodean Las Maretas de Arrecife, capital administrativa da illa canaria de Lanzarote: Argana Alta, Argana Baja, Titerroy e San Francisco Javier.

Todo o material visual acumulado foi posteriormente obxecto dunha montaxe que incluía animacións de ritmo moi rápido en contrapunto coas voces en off e o material sonoro recollido.

Arrecifes foi un encargo do Departamento de Cultura do Cabido de Lanzarote, para a II Bienal de Fotografía de Lanzarote.

Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros, 2019

Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros concíbese como un retrato desta bisbarra industrial situada ao norte de Barcelona, un dos polos de produción téxtil máis antigos e activos de España, que foi escenario de importantes loitas obreiras. A partir dos anos oitenta, sofre un proceso de desindustrialización e de reconversión orientado cara ao sector servizos e o I+D.

A videoinstalación completa, que incluía un total de sete pantallas autoportantes con sete vídeos, produciuse para ser exposta en La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. O comisario do proxecto foi Valentín Roma.

Claudio Zulian: *Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros*, 2019

SALA 2

L'Avenir, 2004

L'Avenir rodouse na vila de Meurchin (Lille), no noroeste de Francia. Esta rexión viviu unha época de grande esplendor económico pola presenza de minas de carbón, pero a partir dos anos sesenta do século XX sufriu un inexorable declive industrial.

Nos innumerables encontros cos veciños, a preocupación polo futuro —persoal, do barrio e da rexión— aflorou como núcleo arredor do cal gravitaban moitas imaxes e relatos. A serie de planos secuencia que conforma *L'Avenir*, retrata algúns dos habitantes do lugar no interior das casas, no seu lugar de traballo ou de espaxamento, mentres as súas voces en off se preguntan polo porvir.

L'Avenir é un encargo de Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, en colaboración con Lille 2004 - Capital Europea da Cultura, a Comisión Europea (Fondo Social Europeo), o Ministerio de Cultura de Francia (DRAC Nord-Pas-de-Calais), Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération de Lens/Liévin.

Fundación de la ciudad, 2004-2017

Catro planos secuencia protagonizados por Mercé Arànega conforman un fresco de alento trágico que afunde as raíces nos mitos fundacionais compartidos por moitas cidades.

A lo mejor, 2007

A instalación componse de dúas pantallas, dous vídeos monocanal (un en cada pantalla) e dous canais estéreo para cada vídeo en emisión simultánea (un en romanés con subtítulos en inglés e outro en español cun locutor romanesfalante).

Claudio Zulian traballou durante varios meses cun grupo de inmigrantes romaneses en Castelló de la Plana. Non obstante, en lugar de retratar a cidade desde a perspectiva dos inmigrantes, o artista preferiu plasmar as fantasías dos seus familiares e

amigos, que permaneceron en Romanía e, polo tanto, só coñecen Castelló a partir das crónicas e das imaxes enviadas desde España. Nos testemuños deses familiares e amigos, a cidade adquire outra fisionomía, unha faciana que, por imaxinada, non é menos auténtica.

A lo mejor é unha videoinstalación encargada polo Espai d'Art Contemporani de Castelló para a exposición *Nuestra hospitalidad*, comisariada por Rodrigo Alonso.

SALA 3

Espazo de documentación

Entre os anos oitenta e noventa, Claudio Zulian desenvolveu a súa actividade artística no ámbito da música contemporánea e o teatro como compositor, intérprete e director de escena. O espazo de documentación da exposición trata esta faceta do seu traballo por medio dunha escolma de partituras, discos e audios de pezas musicais como *Welcome to Amoriños* (1981), *Sueños eclécticos* (1988) e *Por de ser set* (1984).

A través del Carmel, 2009

Claudio Zulian e mais o seu equipo traballaron durante un ano no barrio barcelonés do Carmel, con preto de corenta colectivos e unha quincena de particulares, para coordinaren a rodaxe do documental *A través del Carmel* (2006). O resultado é un plano secuencia de dúas horas de duración no que queda rexistrada a vida do barrio.

A partir da montaxe sonora do filme, Claudio Zulian transcribiu os diálogos dos veciños que nel aparecen dándolles forma de poemas. O resultado deste traballo recóllese nun libro publicado polo selo mallorquino Calima Ediciones en 2009.

S'Ubac, 2000

S'Ubac baséase nun traballo documental e nas memorias persoais dos habitantes de Sa Pobla, na illa de Mallorca, que Claudio Zulian

desenvolveu durante os primeiros meses do ano 2000. A teor dos encontros, a tensión entre o traballo dos campesiños e a vertixinosa modernización do lugar foi aflorando como temática principal da obra. Especial atención recibiu o repertorio de *cantos de traballo* que aínda se recordan en Sa Pobra.

Unha vez recollido e seleccionado o material, Claudio Zulian realizou unha montaxe sonora de estudio que foi difundida durante uns días mediante uns altofalantes ocultos entre as árbores e o mato do bosque de Crestatx, lugar de destino da romaría que celebran anualmente os habitantes de Sa Pobra en Semana Santa. A localización da instalación pretende subliñar o seu carácter *sagrado*, pero conectándoo co cotián.

S'Ubac é un encargo do XXI Festival Encontre Internacional de Compositors (Palma de Mallorca), Fundació ACA.

Visions del Carmel, 2003

É o primeiro traballo da serie que, ao longo de dez anos, Claudio Zulian produciu no barrio barcelonés do Carmel. Nove grupos de cidadáns, moitos deles membros de asociacións, foron definindo, xunto co artista, temas, lugares e modos de representación, que se plasmaron posteriormente nunha fotografía para cada grupo. As fotografías foron mostradas en diferentes formatos en diversos lugares do barrio e a edición offset distribuíuse entre os participantes.

Visions del Carmel foi un encargo da asociación Carmel Amunt en colaboración co distrito de Horta-Guinardó, o Concello de Barcelona, a Dirección Xeral de Servizos Comunitarios do Departamento de Benestar Social da Generalitat de Catalunya e a concellería de Dereitos Cívís do Concello de Barcelona. A obra foi producida co apoio do Mercado Municipal do Carmel e o CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Escenas del Raval, 1998

Escenas del Raval trata de reflectir a rica complexidade do barrio barcelonés do Raval a través dunha gran diversidade de dispositivos: desde producións plásticas ata vídeos, desde a *net art* ata a fotografía. Todo iso conforma unha *instalación activa*: moitos elementos da exposición foron concibidos para seren utilizados ao longo dos tres meses de duración en actividades nas que participaron veciños do barrio, pero tamén sociólogos e escritores. Todas esas actividades se documentaron exhaustivamente co propósito de constituír un novo *texto* do Raval.

Escenas del Raval é o resultado dun encargo do Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). O documental está coproducido por BTV Barcelona.

Extimidad, 2020-2022 (work in progress)

Videoinstalación que incorpora partes dos tres primeiros vídeos do proxecto: *La montagna incantata* (Italia), *Páknyé* (Camerún) e *Mutxinchil* (Guatemala).

O proxecto *Extimidad* componse dun conxunto de vídeos rodados en diferentes lugares do mundo a través da práctica da autoprodución de contidos audiovisuais, propia da *extimidade* que se constrúe nas redes sociais. Os protagonistas de cada vídeo son un grupo de persoas que habitan un territorio concreto.

Os participantes non son simplemente invitados a gravar os seus pensamentos e reflexións, senón tamén a dialogar co artista a través deles. Deste modo, afínanse e defínense as intencións e as expresións, así como as diferentes formas de crear visións do seu contorno.

La montagna incantata é unha coprodución de Acteon e Jolefilm (Italia). *Páknyé* e *Mutxinchil* foron posibles grazas á concesión de

Claudio Zulian: *Visions del Carmel*, 2003

Claudio Zulian: *Vidas*, 2022

cadansúa bolsa á investigación e á innovación no ámbito das artes visuais, xestionadas pola Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) da Generalitat de Catalunya.

DOBRE ESPAZO

***Vidas*, 2022**

Vidas é unha obra concibida especificamente para esta exposición que establece unha mirada sobre a cidade de Compostela a través do barrio de Vite: un barrio de vivenda social e historia recente, habitado por familias de traballadores. Situado na zona norte da cidade, cerca do centro, foi planificado a finais dos anos sesenta e construído entre os anos setenta e oitenta, coa participación de importantes arquitectos como Julio Cano Lasso ou Manuel Gallego Jorreto. Caracterízase pola adaptación ao terreo en pendente cunha presenza de abundantes zonas verdes e arboredo. Ao seu carón creceron o campus universitario e equipamentos deportivos ou culturais.

A necesidade de encarar diferentes problemáticas foi creando nos habitantes unha forte conciencia de pertenza e de comunidade. Neste sentido, foi exemplar a reacción dos veciños á chegada da droga nos anos oitenta, nun contexto de desemprego e de abandono escolar. Hoxe o asociacionismo e a reivindicación veciñal e social seguen moi vivos.

A videoinstalación artículase en tres eixes de proxección. Un corresponde á arquitectura dos edificios, como materialización do espírito utópico da modernidade. Un segundo eixe consta dunha acción colectiva inspirada nun antigo rito funerario galego coñecido como *a danza do abellón*, que propón unha meditación sobre o utópico a partir dunha dimensión humana concreta. Por último, uns retratos dalgúns veciños de Vite, nos que, ademais da imaxe, a voz ten un papel preponderante. En palabras do artista, “elementos do traballo previo de documentación

aparecen nas catro conversas con Carmen, María, Marcelino e Juan. Pero é importante subliñar que o meu obxectivo principal non foi plasmar un testemuño sociolóxico, senón, máis ben, escoitar estas historias tal e como se dan nas voces mesmas dos meus interlocutores nas súas entoacións e inflexións, na materia das palabras. En suma, no que é propio da poesía. De aí que as voces dos habitantes que se oen en *Vidas* estean tratadas con repeticións e silencios que as asemellan moito máis a un recitado que a unha entrevista”. Un elemento escultórico completa a instalación e apunta á ineludible e enigmática corporeidade que subxace a toda vida social.

Este proxecto encádrase nunha liña de traballo do CGAC, de documentación do contexto e do territorio desde diferentes perspectivas, que o museo veu desenvolvendo desde os seus inicios nos anos noventa.

Vidas é un proxecto encargado e producido polo Centro Galego de Arte Contemporánea, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Xunta de Galicia.

AUDITORIO PROGRAMA DE PROXECCIÓN

Sábados, 18:00 h

***A través del Carmel*, 2006**

Claudio Zulian e o seu equipo traballaron durante un ano no barrio barcelonés do Carmel, con preto de corenta colectivos e unha quincena de particulares, para coordinaren a rodaxe deste plano secuencia. O resultado é o rexistro audiovisual de dúas horas da vida do barrio rodadas sen interrupción ao longo do día 10 de febreiro de 2006 de 4 a 6 da tarde.

A película é unha produción de Acteon para Televisió de Catalunya, co apoio do Institut Català d'Empres Culturals da Generalitat de Catalunya.

Domingos, 18:00 h

2031/2111, 2011

Película. Cor, 13 min 17 s

2031/2111 é un documental sobre o pobo de Ayerbe (Huesca) onde, a partir das conversacións con algúns dos seus habitantes, se fai unha exploración da vida e do destino por eles imaxinado.

A extensión case universal da cultura urbana a través dos medios de comunicación alterou profundamente os mecanismos de socialización das vilas e cidades pequenas. En concreto, os veciños destes pequenos núcleos de poboación locais teñen agora unhas expectativas que pouco ou nada teñen que ver coas de xeracións anteriores, cuxas vidas estaban ligadas, en boa medida, á agricultura e ao medio natural.

2031/2011 é unha produción de Mucho + que Cine para o encontro *Terrícolas* con financiamento do ICAA e Fundació “la Caixa”.

No será lo mismo, 2011

Película. Cor, 9 min

Un grupo de adolescentes nun contorno de edificios e despachos de luxo. A partir das súas conversas enténdese que teñen poder: deciden sobre cuestións políticas, económicas, sociais. Tamén teñen poder uns sobre os outros.

A película explora a imaxinación social e política dun grupo de mozos de barrio no medio da crise actual. De feito, é unha *historia* da crise. A imaxinación dos mozos non difire moito da do público en xeral, aínda que son conscientes de que nunca terán o poder que representan na película.

No será lo mismo é unha produción de Acteon coa colaboración de CoNCA, Obra Social Fundació “la Caixa” e La Virreina Centre de la Imatge (ICUB – Concello de Barcelona).

Power No Power, 2013

Película. Cor, 30 min

Power No Power é un taller desenvolvido con alumnos dunha escola do extrarradio de París, que responde a unha suxestión de forma simple e fondo complexo: “Imaxina que tes poder”. As súas respostas conforman a base dun proxecto fílmico que acaba por debuxar unha fábula sobre o mundo de arelas e inquietudes dos que, tan a miúdo, están desposuídos de todo poder.

Encargo de Jeu de Paume (París), co apoio de Association Cinémas 93, Fondation d’entreprise Hermès e Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP), e a colaboración do colexio Victor Hugo de Aulnay-sous-Bois.

CLAUDIO ZULIAN (Campodarsego, Padua, Italia, 1969)

Vive e traballa en Barcelona.

Inicia a súa carreira artística no campo da música contemporánea, alternando a composición e a execución coa dirección. A partir de finais dos anos noventa desenvolve a súa actividade nos campos do cine, a videoinstalación e o teatro. En 1993 crea Acteon, estudio con sede en Barcelona, co que realiza os seus proxectos.

O seu primeiro proxecto artístico de temática social, *Escenas del Raval* (1998), preséntase como exposición no Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Nel visibiliza os espazos e a xente deste barrio barcelonés, tratando de establecer unha nova lectura en diálogo con diferentes grupos sociais.

A súa videoinstalación *L’Avenir* (2004), da que fai unha versión documental, foi premiada en todo o mundo. Con *A través del Carmel* (2006), formulado como documental dun único plano secuencia pero tamén como videoinstalación, gana o Premi Ciutat de Barcelona e o Premi Nacional de Cinema de Catalunya en 2010.

Ao longo da súa carreira como realizador, a miúdo puxo o foco en situacións de problemática social. Exemplos diso son traballos como *A lo mejor* (2007), retrato dun colectivo romanés encargado polo EACC de Castellón; *Después de la violencia* (2009) e *No será lo mismo* (2010), que contan coa participación de grupos de adolescentes do barrio do Carmel; *Entusiasmo* (2012), realizada en colaboración con colectivos de veciños e inmigrantes da vila de Salt e presentada no Bòlit Centre d’Art de Girona; ou *Poética política* (2008), presentada en CaixaForum Barcelona.

No ano 2011, Zulian é seleccionado polo Al-Jazeera International Documentary Film Festival e candidato ao premio de mellor documental sobre arte no PriMED polo seu traballo *Fortuny y la lámpara maravillosa* (2010), onde explora as relacións entre Oriente e Occidente a partir da obra do deseñador e escenógrafo Marià Fortuny i Madrazo. No 2013, o Jeu de Paume de París dedícalle un ciclo retrospectivo á súa obra e presenta un novo traballo, o proxecto multidisciplinario *Power No Power*.

En 2014, estrea *Born*, unha película de ficción ambientada na Barcelona de principios do século XVIII na que, a través da reconstrución das historias de tres personaxes reais, explora un tempo de profundos cambios sociais, políticos e tamén íntimos, do que aínda hoxe somos herdeiros. Obtivo diversos premios á mellor película nos festivais de cine de Sidney, Toronto, Singapur e á mellor actriz protagonista (Vicky Luengo) no New York City International Film Festival.

Realizou proxectos para diversos centros de arte, como o CAAC de Sevilla ou La Virreina de Barcelona.

En 2018, estreou a súa longametraxe documental *Sin miedo*, sobre a loita dos familiares dos desaparecidos durante as ditaduras guatemaltecas do século XX, e en 2020, *No nacimos refugiados*, que narra as historias persoais de varias persoas refuxiadas antes de verse obrigadas a abandonar os seus países de orixe.

CLAUDIO ZULIAN VIDAS

En el conjunto del trabajo de Claudio Zulian (Campodarsego, Padua, Italia, 1960), director de cine, videoartista, músico y escritor, se distingue una producción propiamente cinematográfica destinada al circuito de cines, plataformas y festivales, y otra, más específicamente artística, formada por vídeos y videoinstalaciones que son resultado de proyectos de investigación y diálogo con realidades sociales. La exposición se desarrolla como una retrospectiva de proyectos y videoinstalaciones de temática social que utilizan como herramientas visuales y estilísticas el plano secuencia, el plano fijo y la voz en *off*.

El recorrido por diversas piezas, realizadas a lo largo de los últimos veinte años, conduce a una videoinstalación (*Vidas*), situada en el Doble Espacio del CGAC y creada expresamente para la exposición, que da nombre a la muestra. Al igual que en sus otros proyectos, esta pieza, inspirada en el barrio de Vite, en la ciudad de Santiago, no pretende ofrecer una visión totalizadora y documental, tampoco reflejar la historia social o explicar la realidad del contexto, como se podría hacer en un ensayo, en un estudio o en una película rigurosamente documental. Al contrario, se trata de una interpretación poética, visual y simbólica abierta, donde las voces y los relatos crean un fresco de historias de vida.

Claudio Zulian ha desarrollado gran parte de su trabajo artístico explorando las posibilidades y el significado de la autorrepresentación de colectivos y comunidades, y desarrollando el potencial simbólico que contienen las imágenes. Para ello se sumerge en cada uno de los contextos que aborda, establece diálogos cruzados con los participantes, crea grupos de trabajo y de discusión cuyos resultados y experiencias contribuyen, en parte, a la construcción del resultado final.

Uno de los propósitos de estos trabajos, es invitar al visitante a situarse en el lugar del otro, para comprender desde puntos de vista difíciles, complejos e incluso incómodos. Evita la linealidad explicativa del estilo documental y acentúa una voluntad poética, haciendo que los relatos y los testimonios de las personas que los habitan den cuenta directamente, a partir de sus experiencias y sentimientos, de la especificidad de un barrio, de una ciudad o de un territorio. De este modo, cada obra no es más que es el vehículo, el soporte o el dispositivo que amplifica y transmite desde sus voces las historias de las vidas de la gente corriente.

SALA 1

Arrecifes, 2003

El proyecto original se mostró en el espacio de Las Mareas (depósitos de agua situados en los cauces de los barrancos en Canarias) de Arrecife con cuatro vídeos monocal proyectados cada uno en una pantalla.

Entre los meses de enero y julio de 2007, a través de charlas, reuniones, entrevistas y recorridos por calles, plazas y descampados, se recogieron las constelaciones de imágenes y discursos de los cuatro barrios que rodean Las Mareas de Arrecife, capital administrativa de la isla canaria de Lanzarote: Argana Alta, Argana Baja, Titerroy y San Francisco Javier.

Todo el material visual acumulado fue posteriormente objeto de un montaje que incluía animaciones de ritmo muy rápido en contrapunto con las voces en *off* y el material sonoro recogido.

Arrecifes fue un encargo del Departamento de Cultura del Cabildo de Lanzarote, para la II Bienal de Fotografía de Lanzarote.

Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros, 2019

Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros se plantea como un retrato de esta comarca industrial situada al norte de Barcelona, uno de los polos de producción textil más antiguos y activos de España, que ha sido escenario de importantes luchas obreras. A partir de los años ochenta, sufre un proceso de desindustrialización y de reconversión orientado hacia el sector servicios y el I+D.

La videoinstalación completa, que incluía un total de siete pantallas autoportantes con siete vídeos, se produjo para ser expuesta en La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. El comisario del proyecto fue Valentín Roma.

SALA 2

L'Avenir, 2004

L'Avenir se rodó en el pueblo de Meurchin (Lille), en el noroeste de Francia. Esta región vivió una época de gran esplendor económico por la presencia de minas de carbón, pero a partir de los años sesenta del siglo XX sufrió un inexorable declive industrial.

En los innumerables encuentros con los vecinos, la preocupación por el futuro —personal, del barrio y de la región— afloró como núcleo en torno al cual gravitaban muchas imágenes y relatos. La serie de planos secuencia que conforma *L'Avenir*, retrata a algunos de los habitantes del pueblo en el interior de sus casas, en su lugar de trabajo o de esparcimiento, mientras sus voces en *off* se preguntan por el porvenir.

L'Avenir es un encargo de Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, en colaboración con Lille 2004 - Capital Europea de la Cultura, la Comisión Europea (Fondo Social Europeo), el Ministerio de Cultura de Francia (DRAC Nord-Pas-de-Calais), Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais y Communauté d'agglomération de Lens/Liévin.

Fundación de la ciudad, 2004-2017

Cuatro planos secuencia protagonizadas por la actriz Mercè Aránega conforman un fresco de aliento trágico que hunde sus raíces en los mitos fundacionales compartidos por muchas ciudades.

Claudio Zulian: *L'Avenir*, 2004

A lo mejor, 2007

La instalación se compone de dos pantallas, dos vídeos monocanal (uno en cada pantalla) y dos canales estéreo para cada vídeo en emisión simultánea (uno en rumano con subtítulos en inglés y otro en español con un locutor rumano hablante).

Claudio Zulian trabajó durante varios meses con un grupo de inmigrantes rumanos en Castelló de la Plana. Sin embargo, en lugar de retratar la ciudad desde la perspectiva de los inmigrantes, el artista prefirió plasmar las fantasías de sus familiares y amigos, que han permanecido en Rumanía y, por lo tanto, solo conocen Castelló a partir de las crónicas y las imágenes enviadas desde España. En los testimonios de esos familiares y amigos, la ciudad adquiere otra fisonomía, un rostro que, por imaginado, no es menos auténtico.

A lo mejor es una videoinstalación encargada por el Espai d'Art Contemporani de Castelló para la exposición *Nuestra hospitalidad*, comisariada por Rodrigo Alonso.

SALA 3

Espacio de documentación

Entre los años ochenta y noventa, Claudio Zulian desarrolló su actividad artística en el ámbito de la música contemporánea y el teatro como compositor, intérprete y director de escena. El espacio de documentación de la exposición aborda esta faceta de su trabajo mediante una selección de partituras, discos y audios de piezas musicales como *Welcome to Amoriños* (1981), *Sueños eclécticos* (1988) y *Por de ser set* (1984).

S'Ubac, 2000

S'Ubac se basa en un trabajo documental y en las memorias personales de los habitantes de Sa Pobla, en la isla de Mallorca, que Claudio Zulian desarrolló durante los primeros meses del

año 2000. A tenor de los encuentros, la tensión entre el trabajo de los campesinos y la vertiginosa modernización del pueblo fue aflorando como temática principal de la obra. Especial atención recibió el repertorio de *cantos de trabajo* que aún se recuerdan en Sa Pobla.

Una vez recogido y seleccionado el material, Claudio Zulian realizó un montaje sonoro de estudio que fue difundido durante unos días mediante unos altavoces ocultos entre los árboles y la maleza del bosque de Crestatx, lugar de destino de la romería que celebran anualmente los habitantes de Sa Pobla en Semana Santa. El emplazamiento de la instalación pretende subrayar su carácter *sagrado*, pero conectándolo con lo cotidiano.

S'Ubac es un encargo del XXI Festival Encontre Internacional de Compositors (Palma de Mallorca), Fundació ACA.

A través del Carmel, 2009

Claudio Zulian y su equipo trabajaron durante un año en el barrio barcelonés del Carmel, con cerca de cuarenta colectivos y una quincena de particulares, para coordinar el rodaje del documental *A través del Carmel* (2006). El resultado es un plano secuencia de dos horas de duración en el que queda registrada la vida del barrio.

A partir del montaje sonoro del film, Claudio Zulian transcribió los diálogos de los vecinos que en él aparecen dándoles forma de poemas. El resultado de este trabajo se recoge en un libro publicado por el sello mallorquín Calima Ediciones en 2009.

Visions del Carmel, 2003

Es el primer trabajo de la serie que, a lo largo de diez años, Claudio Zulian produjo en el barrio barcelonés del Carmel. Nueve grupos de ciudadanos, muchos de ellos miembros de asociaciones, fueron

definiendo, junto con el artista, temas, lugares, modos de representación, que se plasmaron posteriormente en una fotografía para cada grupo. Las fotografías fueron exhibidas en diferentes formatos en diversos lugares del barrio y la edición *offset* se distribuyó entre los participantes.

Visions del Carmel fue un encargo de la asociación Carmel Amunt en colaboración con el distrito de Horta-Guinardó, el Ayuntamiento de Barcelona, la Dirección General de Servicios Comunitarios del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Catalunya y la concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona. La obra fue producida con el apoyo del Mercado Municipal del Carmel y el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Escenas del Raval, 1998

Escenas del Raval trata de reflejar la rica complejidad del barrio barcelonés del Raval a través de una gran diversidad de dispositivos: desde producciones plásticas hasta vídeos, desde el *net art* hasta la fotografía. Todo ello conforma una *instalación activa*: muchos elementos de la exposición fueron concebidos para ser utilizados a lo largo de sus tres meses de duración en actividades en las que participaron vecinos del barrio, pero también sociólogos y escritores. Todas esas actividades se documentaron exhaustivamente con el propósito de constituir un nuevo *texto* del Raval.

Escenas del Raval es el resultado de un encargo del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El documental está coproducido por BTV Barcelona.

Extimidad, 2020-2022 (work in progress)

Videoinstalación que incorpora partes de los tres primeros vídeos del proyecto: *La montagna incantata* (Italia), *Páknyé* (Camerún) y *Mutxinchil* (Guatemala).

El proyecto *Extimidad* se compone de un conjunto de vídeos rodados en diferentes lugares del mundo a través de la práctica de la autoproducción de contenidos audiovisuales, propia de la *extimidad* que se construye en las redes sociales. Los protagonistas de cada vídeo son un grupo de personas que habitan un territorio concreto.

Los participantes no son simplemente invitados a grabar sus pensamientos y reflexiones, sino también a dialogar con el artista a través de ellos. De este modo, se afinan y definen las intenciones y las expresiones, así como las diferentes formas de crear visiones de su entorno.

La montagna incantata es una coproducción de Acteon y Jolefilm (Italia). *Páknyé* y *Mutxinchil* han sido posibles gracias a la concesión de sendas becas a la investigación y la innovación en el ámbito de las artes visuales, gestionadas por la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya.

DOBLE ESPACIO

Vidas, 2022

Vidas es una obra concebida específicamente para esta exposición que establece una mirada sobre la ciudad de Compostela a través del barrio de Vite: un barrio de vivienda social e historia reciente, habitado por familias de trabajadores. Situado en la zona norte de la ciudad, cerca del centro, fue planificado a finales de los años sesenta y construido entre los años setenta y ochenta, con la participación de importantes arquitectos como Julio Cano Lasso o Manuel Gallego Jorroto. Se caracteriza por la adaptación al terreno en pendiente con una presencia de abundantes zonas verdes y arbolado. Junto a él crecieron el campus universitario y equipamientos deportivos o culturales.

Claudio Zulian: *Vidas*, 2022

La necesidad de encarar diferentes problemáticas fue creando en los habitantes una fuerte conciencia de pertenencia y de comunidad. En este sentido, fue ejemplar la reacción de los vecinos a la llegada de la droga en los años ochenta, en un contexto de desempleo y de abandono escolar. Hoy el asociacionismo y la reivindicación vecinal y social siguen muy vivos.

La videoinstalación se articula en tres ejes de proyección. Uno corresponde a la arquitectura de los edificios, como materialización del espíritu utópico de la modernidad. Un segundo eje consta de una acción colectiva inspirada en un antiguo rito funerario gallego conocido como *a danza do abellón* (la danza del abejorro), que propone una meditación sobre lo utópico a partir de una dimensión humana concreta. Por último, unos retratos de algunos vecinos de Vite, en los que, además de la imagen, la voz tiene un papel preponderante. En palabras del artista, "elementos del trabajo previo de documentación aparecen en las cuatro conversaciones con Carmen, María, Marcelino y Juan. Pero es importante subrayar que mi objetivo principal no ha sido plasmar un testimonio sociológico, sino, más bien, escuchar estas historias tal y como se dan en las voces mismas de mis interlocutores en sus entonaciones y quiebres, en la materia de las palabras. En suma, en lo que es propio de la poesía. De ahí que las voces de los habitantes que se oyen en *Vidas* estén tratadas con repeticiones y silencios que las asemejan mucho más a un recitado que a una entrevista". Un elemento escultórico completa la instalación apuntando a la insoslayable y enigmática corporeidad que subyace a toda vida social.

Este proyecto se enmarca en una línea de trabajo del CGAC, de documentación del contexto y el territorio desde diferentes perspectivas, que el museo ha venido desarrollando desde sus inicios en los años noventa.

Vidas es un proyecto encargado y producido por el Centro Galego de Arte Contemporánea, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Xunta de Galicia.

AUDITORIO PROGRAMA DE PROYECCIÓN

Sábados, 18:00 h

A través del Carmel, 2006

Claudio Zulian y su equipo trabajaron durante un año en el barrio barcelonés del Carmel, con cerca de cuarenta colectivos y una quincena de particulares, para coordinar el rodaje de este plano secuencia. El resultado es el registro audiovisual de dos horas de la vida del barrio rodadas sin interrupción a lo largo del día 10 de febrero de 2006 de 4 a 6 de la tarde.

La película es una producción de Acteon para Televisió de Catalunya, con el apoyo del Institut Català d'Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya.

Domingos, 18:00 h

2031/2111, 2011

2031/2111 es un documental sobre el pueblo de Ayerbe (Huesca) donde, a partir de las conversaciones con algunos de sus habitantes, se hace una exploración de la vida y del destino por ellos imaginado.

La extensión casi universal de la cultura urbana a través de los medios de comunicación ha alterado profundamente los mecanismos de socialización de las ciudades pequeñas y de los pueblos. En concreto, los vecinos de estas pequeñas entidades locales tienen ahora unas expectativas que poco o nada tienen que ver con las de generaciones anteriores, cuyas vidas estaban ligadas, en buena medida, a la agricultura y al medio natural.

Claudio Zulian: *Visions del Carmel*, 2003

2031/2011 es una producción de Mucho + que Cine para el encuentro *Terrícolas* con financiación del ICAA y Fundació "la Caixa".

No será lo mismo, 2011

Un grupo de adolescentes en un entorno de edificios y despachos de lujo. Por sus conversaciones se entiende que tienen poder: deciden sobre cuestiones políticas, económicas, sociales. También tienen poder unos sobre otros.

La película explora la imaginación social y política de un grupo de jóvenes de barrio en medio de la crisis actual. De hecho, es una *historia* de la crisis. La imaginación de los jóvenes no difiere mucho de la del público en general, aunque son conscientes de que nunca tendrán el poder que representan en la película.

No será lo mismo es una producción de Acteon con la colaboración de CoNCA, Obra Social Fundació "la Caixa" y La Virreina Centre de la Imatge (ICUB – Ayuntamiento de Barcelona).

Power No Power, 2013

Power No Power es un taller desarrollado con alumnos de una escuela del extrarradio de París, que responde a una sugerencia de forma simple y fondo complejo: "Imagina que tienes poder". Sus respuestas conforman la base de un proyecto filmico que acaba por dibujar una fábula sobre el mundo de anhelos e inquietudes de los que, tan a menudo, están desposeídos de todo poder.

Encargo de Jeu de Paume (París), con el apoyo de Association Cinémas 93, Fondation d'entreprise Hermès y Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP), y la colaboración del colegio Victor Hugo de Aulnay-sous-Bois.

CLAUDIO ZULIAN (Campodarsego, Padua, Italia, 1969)

Vive y trabaja en Barcelona.

Inicia su carrera artística en el campo de la música contemporánea, alternando la composición y la ejecución con la dirección. A partir de finales de los años noventa desarrolla su actividad en los campos del cine, la videoinstalación y el teatro. En 1993 crea Acteon, estudio con sede en Barcelona, con el que realiza sus proyectos.

Su primer proyecto artístico de temática social, *Escenas del Raval* (1998), se presenta como exposición en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En él visibiliza los espacios y la gente de este barrio barcelonés, tratando de establecer una nueva lectura en diálogo con diferentes grupos sociales.

Su videoinstalación *L'Avenir* (2004), de la que hace una versión documental, ha sido premiada en todo el mundo. Con *A través del Carmel* (2006), planteado como documental de un único plano secuencia pero también como videoinstalación, gana el Premi Ciutat de Barcelona y el Premi Nacional de Cinema de Catalunya en 2010.

A lo largo de su carrera como realizador a menudo ha puesto el foco en situaciones de problemática social. Ejemplos de ello son trabajos como *A lo mejor* (2007), retrato de un colectivo rumano encargado por el EACC de Castellón; *Después de la violencia* (2009) y *No será lo mismo* (2010), que cuentan con la participación de grupos de adolescentes del barrio del Carmel; *Entusiasmo* (2012), realizada en colaboración con colectivos de vecinos e inmigrantes del pueblo de Salt y presentada en el Bòlit Centre d'Art de Girona; o *Poética política* (2008), presentada en CaixaForum Barcelona.

En el año 2011 Zulian es seleccionado por el Al-Jazeera International Documentary Film Festival y nominado al mejor documental sobre arte en el PriMED por su trabajo *Fortuny y la lámpara maravillosa* (2010), donde explora las relaciones entre Oriente y Occidente a partir de la obra del diseñador y escenógrafo Marià Fortuny i Madrazo. En el 2013 el Jeu de Paume de París le dedica un ciclo retrospectivo a su obra y presenta un nuevo trabajo, el proyecto multidisciplinar *Power No Power*.

En 2014 estrena *Born*, una película de ficción ambientada en la Barcelona de principios del siglo XVIII en la que, a través de reconstrucción de las historias de tres personajes reales, explora un tiempo de profundos cambios sociales, políticos y también íntimos, del que todavía hoy somos herederos. Obtuvo diversos premios a la mejor película en los festivales de cine de Sídney, Toronto, Singapur y a la mejor actriz protagonista (Vicky Luengo) en el New York City International Film Festival.

Ha realizado proyectos para diversos centros de arte como el CAAC de Sevilla o La Virreina de Barcelona.

En 2018 estrenó su largometraje documental *Sin miedo*, sobre la lucha de los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras guatemaltecas del siglo XX, y en 2020, *No nacimos refugiados*, que narra las historias personales de varias personas refugiadas antes de verse obligadas a abandonar sus países de origen.

CLAUDIO ZULIAN LIVES

In the work of film director, video artist, musician and writer, Claudio Zulian (Campodarsego, Padua, Italy, 1960) as a whole, we can distinguish one type of production which is characteristically cinematographic, intended for the circuit of cinemas, platforms and festivals, and another, more specifically artistic one, comprising videos and video installations, which are the result of research projects and dialogue with social realities. The exhibition takes the form of a retrospective of socially themed projects and video installations which employ the sequence shot, static shot and voice over as visual and stylistic tools.

The tour through different pieces produced over the last twenty years leads to a video installation —*Vidas* (Lives)—, located in the CGAC's Double Space and created expressly for this exhibition, and which gives it its title. As in his other projects, this piece, inspired by the neighbourhood of Vite, in the city of Santiago, does not aim to offer an all-encompassing, documentary vision, nor is it intended to reflect the social history or explain the reality of the setting, as could be done in an essay, in a study, or in a rigorously documentary film; on the contrary, it is a poetic, visual and symbolically open interpretation, in which the voices and the narratives create a fresco of life stories.

Claudio Zulian has focused a large part of his artistic work on exploring the possibilities and significance of the self-representation of groups and communities, and on developing the symbolic potential contained in images. To this end, he immerses himself in each of the settings he approaches, he establishes cross-dialogues with participants, and he creates working and discussion groups whose results and experiences help, in part, to construct the end product.

One of the aims of these works is to invite visitors to put themselves in the place of others, in order to understand from perspectives that are difficult, complex, or even uncomfortable. He eschews the explanatory linearity of the documentary style and accentuates a poetic intent, ensuring that the stories and testimonies of the individuals that inhabit them give account, on the basis of their experiences or feelings, of the specificity of a neighbourhood, city or territory. Thus, each work is merely the vehicle, the support or the device which amplifies and transmits the stories of the lives of everyday people through their voices.

ROOM 1

***Arrecifes*, 2003**

The original project was shown in Las Maretas (water reservoirs located in gully beds in the Canary Islands) de Arrecife with 4 single-channel videos each projected on a screen.

Between January and July 2007, through talks, meetings, interviews and walks through streets, squares and open spaces, we collected the constellations of images and discourses of the four neighbourhoods around Las Maretas de Arrecife, administrative capital of the island of Lanzarote: Argana Alta, Argana Baja, Titerroy and San Francisco Javier.

All the visual material gathered was subsequently used in a montage that included fast-paced animations in contrast to the voiceovers and sound material collected.

Arrecifes was commissioned by the Department of Culture of the Cabildo de Lanzarote for the II Biennial of Photography of Lanzarote.

***Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros*, 2019**

Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros seeks to portray this industrial region located north of Barcelona—one of the oldest and most productive textile manufacturing hubs in Spain and one that has witnessed major workers struggles. From the eighties onwards, it suffered a de-industrialisation process and reconversion towards the service and R&D sectors.

The full video installation, which includes a total of 7 freestanding screens with 7 videos, was made for an exhibition held at La Virreina Centre de la Imatge in Barcelona. The project was curated by Valentín Roma.

ROOM 2

***L'Avenir*, 2004**

L'Avenir was filmed in the town of Meurchin (Lille), in north-western France. This region lived an era of great economic splendour thanks to its coal mines, but from the nineteen-sixties onward, it suffered a relentless industrial decline.

In countless encounters with the residents, concern for the future—on a personal, neighbourhood and regional level—emerged as a nucleus around which many images and stories gravitated. The series of sequence shots that make up *L'Avenir* portrays some of the inhabitants of the town inside their houses, in their workplaces or during leisure activities, while their voiceovers wonder about the future.

L'Avenir was commissioned by Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, in partnership with Lille 2004 - European Capital of Culture, the European Community (European Social Fund), the French Ministry of Culture, the European Commission (European Social Fund) and the French Ministry of Culture (DRAC Nord-Pas-de-Calais), Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais and Communauté d'agglomération de Lens/Liévin.

***Fundación de la ciudad*, 2004-2017**

Four sequence shots performed by Mercé Arànega make up a fresco with a tragic air that is rooted in the foundational myths shared by many cities.

Claudio Zulian: *Arrecifes*, 2003

***A lo mejor*, 2007**

The installation consists of 2 screen, 2 single-channel videos (one on each screen) and 2 stereo channels for each video simultaneously broadcast (one in Romanian with English subtitles and another in Spanish with a voiceover in Romanian).

Claudio Zulian spent several months working with a group of Romanian immigrants in Castelló de la Plana. However, instead of portraying the city from the immigrants' perspective, the artist chose to embody the fantasies of their friends and relatives, those who stayed behind in Romania and, therefore, only knew Castelló through the stories and photos sent from Spain. In the testimonies of those relatives and friends, the city takes on a new physiognomy, a face that, though imagined, is no less authentic.

A lo mejor is a video installation commissioned by the Espai d'Art Contemporani de Castelló for the exhibition *Nuestra hospitalidad* and curated by Rodrigo Alonso.

ROOM 3

Documentation space

In the eighties and the nineties, Claudio Zulian carried out his artistic activities in the field of contemporary music and theatre, taking on the roles of composer, performer and stage director. The documentary section of the exhibition addresses this facet of his work in the form of music scores, records and audios of musical pieces such as *Welcome to Amoriños* (1981), *Sueños eclécticos* (1988) and *Por de ser set* (1984).

***S'Ubac*, 2000**

S'Ubac is based on a documentary piece and on the personal memories of the inhabitants of Sa Pobla in the island of Mallorca created by Claudio Zulian in the first months of 2000. According to the meetings, the tension between the labour of the rural workers and the dizzy modernisation of the town surfaced as the work's main

theme. Special attention was given to the repertoire of 'work songs' still remembered in Sa Pobla. Once the material was collected and selected, Claudio Zulian made a studio sound montage that was broadcast for a few days through loudspeakers hidden among the trees and undergrowth of the forest in Crestatx, site of the *romería* held annually by the residents of Sa Pobla at Easter. The location of the installation seeks to highlight its 'sacred' character while connecting it to the everyday.

S'Ubac was commissioned by the XXI Festival Encontre Internacional de Compositors (Palma de Mallorca), Fundació ACA.

***Visions del Carmel*, 2003**

This is the first work of the series that, over ten years, Claudio Zulian produced in the Barcelona neighbourhood of Carmel. Nine groups of citizens, many belonging to associations, together with the artist, defined places and modes of representation, which were subsequently captured in a photograph for each group. The photos were on display in different formats in several parts of the neighbourhood and the printed edition was distributed among the participants.

Visions del Carmel was commissioned by the Carmel Amunt Association in partnership with the municipality of Horta-Guinardó, the City Council of Barcelona, the Department of Community Services of the Department of Social Welfare of the Generalitat de Catalunya and the Department of Civil Rights of the City Council of Barcelona. The work was produced with the support of the Carmel Municipal Market and the CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

***A través del Carmel*, 2009**

Claudio Zulian and his team worked for a year in Barcelona's Carmel neighbourhood, with around forty collectives and a couple of dozen individuals, to coordinate the shooting of the documentary

A través del Carmel (2006). The result is a sequential shot lasting two hours portraying life in the neighbourhood.

From the sound montage of the film, Claudio Zulian transcribed dialogues of the residents appearing in it, shaping these exchanges into poems. The result of this work is included in a book published by the Mallorcan label Calima Ediciones in 2009.

Escenas del Raval, 1998

Escenas del Raval seeks to reflect the rich complexity of the Raval neighbourhood in Barcelona through a wide range of materials, including art productions, videos, net art and photography. Together they form an *active installation*: many elements of the exhibition were designed to be used throughout its three-month duration to support activities involving residents from the neighbourhood and also sociologists and writers. All these activities were exhaustively documented with the aim of building a new *narrative* on Raval.

Escenas del Raval was commissioned by the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). The documentary was co-produced by BTV Barcelona.

Extimidad, 2020-2022 (work in progress)

Video installation which incorporates parts of the three first videos of the project: *La montagna incantata* (Italy), *Páknyé* (Cameroon) and *Mutxinchil* (Guatemala).

The *Extimidad* project consists of a collection of videos shot in different parts of the world through the self-production of audiovisual content, typical of the 'extimacy' created on social media. The protagonists of each video are a group of people who live in a specific place.

The participants are not just invited to record their thoughts and reflections, but also to hold a dialogue with the artist through them.

In this way, intentions and expressions are refined and defined, as well as the different ways of creating visions of their environment.

La montagna incantata is a co-production by Acteon and Jolefilm (Italy). *Páknyé* and *Mutxinchil* have been made possible thanks to the awarding of two grants for research and innovation in the area of visual arts, managed by the Office for Support to Cultural Initiatives (OSIC) of the Generalitat de Catalunya.

DOUBLE SPACE

Vidas, 2022

Vidas (Lives) is a work expressly created for this exhibition, offering a glimpse of the city of Compostela through the neighbourhood of Vite—a neighbourhood of social housing and recent history inhabited by working class families. Located in the north of the city, near the centre, it was planned at the end of the sixties and built in the seventies and eighties with the participation of leading architects such as Julio Cano Lasso and Manuel Gallego Jorreto. It is characterised for adapting to sloping terrain, and has abundant green areas and woodland. The university campus sport and cultural facilities were built next to it.

The need to address various issues has instilled strong feelings of belonging and community in the inhabitants. In this regard, the response of the residents to the arrival of drugs in the eighties, in a context of unemployment and school dropouts, was exemplary. Today community involvement through associations and commitment to community and social causes are still very much alive.

The video installation is articulated along three axes of projection. One is the architecture of the buildings, as a materialisation of the utopian spirit of modernity. A second axis consists of a collective action inspired in an ancient Galician funeral rite known as *a danza*

Claudio Zulian: *Extimidad*, 2020-2022 (work in progress)

Claudio Zulian: *A lo mejor*, 2007

do abellón (the dance of the bumblebee), which is a meditation on the utopian from a concrete human dimension. Finally, portraits of some local residents from Vite, where, in addition to images, voices play a prominent role. In the words of the artist, 'Elements of the preliminary documentation work appear in the four conversations with Carmen, María, Marcelino and Juan. But it's important to highlight that my main goal has not been to capture a sociological testimony, but rather to hear these stories from the very voices of my interviewees, in their intonations and breaks, in the substance of their words. In a nutshell, in the very nature of poetry. Hence, the voices of the inhabitants that can be heard in *Vidas* are treated with repetitions and silences that make them much more like a recitation than an interview.' A sculptural element completes the installation, targeting the unavoidable and enigmatic embodiment that underlies all social life.

This project is part of a line of work of the CGAC documenting the context and the territory from different perspectives since its beginnings in the nineties.

The project *Vidas* was commissioned and produced by the Centro Galego de Arte Contemporánea, the Regional Ministry for Culture, Education, Universities and Professional Training, Xunta de Galicia.

AUDITORIUM SCREENING PROGRAMME

Saturdays, 18:00h

A través del Carmel, 2006

Claudio Zulian and his team worked for a year in Barcelona's Carmel neighbourhood with around forty collectives and a couple of dozen individuals to coordinate the shooting of this sequential shot. The result is a two-hour audiovisual record of the life of the neighbourhood filmed non-stop throughout the day on 10 February 2006 from 4 to 6 p.m.

The film was produced by Acteon for Televisió de Catalunya, with the support of the Institut Català d'Empreses Culturals of the Generalitat de Catalunya.

**Sundays, 18:00h
2031/2111, 2011**

2031/2111 is a documentary about the town of Ayerbe (Huesca) where, drawing from conversations with some of its residents, their lives and imagined destinies are explored.

The nearly universal extension of urban culture through the media has deeply changed the dynamics of socialisation in small cities and towns. Specifically, the residents of these small local communities now have expectations that have little or nothing to do with previous generations, whose lives were tied to a large extent to agriculture and the natural environment.

2031/2011 has been produced by Mucho + que Cine for the event *Terrícolas* and funded by the ICAA and Fundació "la Caixa".

No será lo mismo, 2011

A group of adolescents in an area of luxury offices and buildings. From their conversations, it's understood that they are powerful: they make decisions on political, economic and social matters. They also have power over one another.

The film explores the social and political imagination of a group of young people from the neighbourhood in the midst of the current crisis. In fact, it's a 'narrative' of the crisis. The imagination of the young people doesn't differ much from that of the general public, although they are much more aware of the fact that they'll never have the power they represent in the film.

Produced by Acteon with the collaboration of CoNCA, Obra Social Fundació "la Caixa" and La Virreina Centre de la Imatge (ICUB – City Council of Barcelona).

Claudio Zulian: *Vallès: fabricar pasados, fabricar futuros*, 2019

Power No Power, 2013

Power No Power is a workshop developed with students from a school on the outskirts of Paris that responds to a suggestion that is simple yet complex: 'Imagine you have power.' Their answers provide the basis for a film project that ends up drawing a fable on the world of the yearnings and concerns of those who are so often disempowered.

Power No Power was commissioned by Jeu de Paume (Paris), with the support of the Association Cinémas 93, Fondation d'entreprise Hermès and Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FNAGP), and the collaboration of the Victor Hugo School in Aulnay-sous-Bois.

CLAUDIO ZULIAN (Campodarsego, Padua, Italy, 1969)

He lives and works in Barcelona.

He began his career as an artist in the field of contemporary music, alternating composition and execution with directing. From the end of the nineties onwards, he has worked in film, video installation and theatre. In 1993 he created Acteon, a studio based in Barcelona, where he carries out his projects.

His first artistic project based on social themes, *Escenas del Raval 1998*, was presented in an exhibition at the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Through the project, he brings the spaces and the people of this Barcelona neighbourhood to life, trying to establish a new interpretation in dialogue with different social groups.

His video installation *L'Avenir* (2004), of which he made a documentary version, has received worldwide acclaim. With *A través del Carmel* (2006), conceived as a documentary filmed in a single tracking shot but also as a video installation, he won the Premi Ciutat de Barcelona and the Premi Nacional de Cinema de Catalunya in 2010.

Throughout his career as a filmmaker he has often focused on social issues. Some examples are the following works: *A lo mejor* (2007), portrait of a Romanian collective commissioned by the EACC in Castellón; *Después de la violencia* (2009) and *No será lo mismo* (2010), with the participation of groups of teenagers from the Carmel neighbourhood; *Entusiasmo* (2012), carried out in collaboration with neighbourhood and immigrant collectives in the town of Salt and presented at the Bòlit Centre d'Art de Girona; or *Poética política* (2008), presented at the CaixaForum Barcelona.

In 2011, Zulian was selected by the Al-Jazeera International Documentary Film Festival and nominated for the best documentary on art at the PriMED for his work *Fortuny y la lámpara maravillosa* (2010), where he explores the relationships between East and West, drawing from the work of the designer and set designer Marià Fortuny i Madrazo. In 2013, the Jeu de Paume in Paris dedicated a retrospective cycle to his work and presented a new piece, the multidisciplinary project *Power No Power*.

2014 saw the premier of *Born*, a fiction film set in early-18th-century Barcelona that, through the reconstruction of the stories of three real characters, explores a time of profound social, political and also intimate changes, which we are still inheriting today. It won several best-film awards at the film festivals of Sidney, Toronto, Singapore and the award for best leading actress (Vicky Luengo) at the New York City International Film Festival.

He has carried out projects for several art centres such as the CAAC in Seville or La Virreina in Barcelona.

In 2018 he released his feature-length documentary *Sin miedo* about the struggle of the relatives of people who disappeared during the Guatemalan dictatorships of the 20th century, and in 2020, *No nacimos refugiados*, which tells the tales of several refugees before they were forced to flee from their homelands.

XUNTA DE GALICIA
Presidente da Xunta de Galicia
Alfonso Rueda Valenzuela

Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
Román Rodríguez González

Secretario xeral técnico
Manuel Vila López

Director xeral de Cultura
Anxo M. Lorenzo Suárez

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Director
Santiago Olmo

Xerente
Marina Álvarez Moreira

EXPOSICIÓN
Comisariado
Santiago Olmo

Coordinación
Cruz Provecho

Rexistro
Teresa Jácome

Traducións
Jesús Riveiro Costa, David M. Smith, Interlingua Traduccións S.L.

Montaxe
Carlos Fernández, David Garabal

Deseño
Cecilia Labella

CGAC CENTRO GALEGO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEA

 Xacobeo
21-22

Ramón del Valle Inclán 2, 15703
Santiago de Compostela
cgac@xunta.gal / www.cgac.xunta.gal
aberto de martes a domingo
de 11 a 20 h [luns pechado]