Disponible hasta el verano de 2024 Menil Drawing Institute

A Marc Bauer (n. Ginebra, 1975; vive y trabaja en Zúrich) le fascina el modo en que las imágenes circulan por la sociedad. Mediante el uso de fuentes que van desde álbumes familiares personales hasta canales de noticias digitales, reconfigura imágenes encontradas en una visión prismática de la historia, la cultura y la política. Bauer compara este proceso con una especie de testimonio, una forma deliberada y personal de ver y entender el mundo.

RESILIENCIA, trazar la línea, 2023, representa el interés de Bauer en la "supervivencia de la imagen", una teoría ideada por el historiador alemán de arte Aby Warburg (1866–1929), según la cual ciertos íconos, motivos y símbolos persisten en la historia. Estas imágenes vinculan el pasado con el presente y conforman la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestra cultura. Aquí, la narrativa fragmentada de Bauer traza iconografías de dominación y resistencia. Él reúne una gama amplia de ejemplos, entre ellos una escultura romana antigua en relieve, escenas religiosas del siglo XV, representaciones de africanos esclavizados de los siglos XVIII y XIX y fotoperiodismo contemporáneo. Su exploración cuestiona cómo las imágenes visuales enseñan y codifican el poder y, al hacerlo, plantea que el poder es tan mutable como la identidad y las imágenes en sí mismas.

Bauer combina imágenes de catástrofes provocadas por el hombre y violencia patriarcal junto con otras de resistencia, ayuda y afecto. Sus imágenes, tomadas de la historia del arte y de la actualidad de Houston, evocan batallas políticas en torno a la justicia climática, los reglamentos de la migración humanitaria y los derechos de las comunidades marginadas. En un pasaje, una pareja de refugiados climáticos está a la deriva, sentada junto a figuras fantasmales de relatos históricos de catástrofes en el mar; los visitantes pueden reconocer las referencias al cuadro Watson y el tiburón, de 1778, de John Singleton Copley, o a La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault, de 1818-19. En contraste con el paisaje anegado aparecen figuras en posturas de vogue (una danza estilizada llamada así por su parecido con las modelos que posan en revistas de moda), abrazándose, acariciándose y mostrando de forma prominente símbolos asociados con la identidad queer. Al centrarse en esta escena, Bauer considera cómo lo queer y el encuentro queer -- en su alegría, celebración y fluidez-pueden representar vías nuevas para cuidar unos de otros y desbaratar los sistemas de poder violentos que tratan de explotar y controlar la sociedad y el mundo natural. Los recuerdos del propio artista aparecen flotando en el dibujo, en paneles individuales, puntuando la narración con referencias a cómo le enseñaron, a veces de forma dañina, a retratar su propia cultura, género, raza y sexualidad.

Bauer regresará dos veces a Houston a lo largo de la exposición para modificar su dibujo, superponiendo y difuminando carboncillo y colores pastel en una especie de palimpsesto, una composición que deja huellas visibles de los cambios realizados en su superficie. El artista ha incluido citas de sus referencias artísticas históricas y agradece las opiniones de los visitantes en el libro de comentarios situado a la entrada del Menil Drawing Institute.

Encontrará una entrevista con el artista en menil.org/marcbauer

Este dibujo mural cuenta con el patrocinio generoso de John R. Eckel, Jr. Foundation, Cindy y David Fitch, Caroline Huber, Dillon Kyle y Sam Lasseter, Scott y Judy Nyquist, Leslie y Shannon Sasser, Elizabeth y Barry Young/UBS Private Wealth y Nina y Michael Zilkha.

Al dorso: detalle de Marc Bauer, *RESILIENCIA*, trazar la línea, 2023. Carboncillo y colores pastel, 9 ½ × 36 ft. (2.9 × 11 m). Cortesía del artista y Peter Kilchmann Gallery, Zúrich/París. Foto: Sarah Hobson

