

The Artist and The Stone

POR / BY JOAN MOREY

Entender el arte como una herramienta de discusión política, contrastar las funciones de un proyecto con las convenciones que generalmente acotan una obra de arte o desplegar múltiples significados que resitúan al espectador son algunas de las premisas utilizadas por el artista y antropólogo Matteo Guidi (Cesena, Italia, 1978) y la artista visual Giuliana Racco (Toronto, Canadá, 1976). A través de su trabajo en equipo, al que incorporan todo tipo de colaboraciones, realizan proyectos que entran y salen de los espacios de actuación artística mediante la utilización indiscriminada de medios, soportes y metodologías diversas con el fin de establecer un amplio campo de operaciones, situado justo en la intersección entre antropología y arte.

Su ámbito de investigación artística lo conforman contextos complejos de estructura cerrada, por ejemplo cárceles de alta seguridad, fábricas o campos de refugiados, así como los individuos que los ocupan. De este modo la mayoría de proyectos de Matteo Guidi y Giuliana Racco se centran en entornos considerados marginales o excepcionales pero que, en realidad, anticipan escenarios más comunes. En sus dinámicas de producción incorporan todo tipo de mecanismos de debate artístico y pedagógico con la intención de amplificar la dimensión de sus obras en los lugares y espacios que las acogen o con la inclusión de agentes implicados u otro tipo de espectadores, como sucede en su último proyecto.

The Artist and the Stone (2013 en proceso) se articula bajo un parámetro aparentemente sencillo: trasladar al mismo tiempo un sujeto y un objeto de un lugar a otro. La complejidad de tal desplazamiento aparece cuando se definen los factores que lo componen: el sujeto es un artista refugiado, el objeto un bloque de piedra de 22 toneladas y el trayecto de Arroub (Cisjordania) a Barcelona (España). Un proyecto monumental que tiene su origen en *In Between Camps* (2012), una obra de naturaleza muy diferente que consistía en realizar una caminata de varios días siguiendo las huellas de piedra de un antiguo acueducto romano en Palestina. El acueducto fue construido para llevar agua desde un estanque herodiano (ubicado en el área de Hebrón, Cisjordania) hasta la ciudad antigua de Jerusalén en Israel y su trazado permitió a los artistas recorrer un amplio y disputado territorio desencadenando una experiencia relacionada con la geografía, la política y la historia. Pero el seguimiento de las ruinas del acueducto romano por parte de los artistas quedó interrumpido por una gigantesca cantera, un encuentro accidental que tuvo consecuencias un año después en el proyecto *The Artist and the Stone*.

Understanding art as a tool for political argument, contrasting a project's role against the conventions that generally mark an art work's limitations or unfolding multiple meanings that resituate the viewer are just some of the premises utilised by the artist and anthropologist Matteo Guidi (Cesena, Italy, 1978) and the visual artist Giuliana Racco (Tronto, Canada, 1976). Through their joint efforts which incorporate all sorts of collaborative teamwork are included projects that dip in and out of spaces of artistic practice through the use of indiscriminate media, supports and methodologies with the aim of establishing a wide range of operations, situated precisely at the intersection between anthropology and art.

Their field of artistic research is made up of complex closed-structure contexts, such as high-security prisons, factories and refugee camps, as well as the individuals who occupy them. Consequently the majority of Matteo Guidi and Giuliana Racco's projects focus on what are considered marginal or exceptional environments but in reality they anticipate more common place scenarios. All sorts of mechanisms of artistic and pedagogical debate are incorporated within the dynamics of production with the intention of exaggerating the scale of their projects in the spaces and locations where they are accommodated including the agents involved as well as other types of viewers, as happens in their latest project.

The Artist and the Stone (2013 in progress) is developed under a seemingly simple parameter: a simultaneous displacement of a subject and an object from one place to another. The complexity of such a displacement only appears when the factors that are involved are defined: the subject is a refugee artist, the object a block of concrete weighing 22 tonnes and the journey, from Arroub (West Bank) to Barcelona (Spain). A monumental project whose origins can be traced to *In Between Camps* (2012) a very different work that consists of a journey undertaken over several days following the stone remains of a Roman aqueduct in Palestine. The aqueduct was constructed to bring water from a Herodian reservoir (located in Hebron, West Bank) to the town of Jerusalem in Israel and its path allowed the artists to trace a highly disputed territory unravelling an experience based on geography, politics and history. But the path followed by the artist was interrupted by a giant quarry, an accidental event that had specific consequences a year later in the project *The Artist and the Stone*.

The Artist and the Stone.
Fotografía de documentación
(fragmento), c-print desde
película de 35 mm., 2015
© M. Guidi | G. Racco.
Cortesía de los artistas. /
Photo documentation
(fragment), c-print from 35 mm.,
2015 © M. Guidi | G. Racco.
Courtesy of the artists.

PIETER BRUEGHEL THE ELDER
THE TOWER OF BABEL c. 1563

Stone factory in Arroub refugee camp
Vicks - Jerusalem - Israel

The Artist and the Stone. Esquetch del proceso (impresiones en color, lápiz y cinta adhesiva), 2014 © M. Guidi | G. Racco. Cortesía de los artistas / Process sketch (color prints, pencil and paper tape), 2014 © M. Guidi | G. Racco. Courtesy of the artists

The Artist and the Stone. Instalación en el espacio público, 2015 © M. Guidi | G. Racco. Cortesía de los artistas. Foto: Marzia Matarese / Installation in public space, 2015 © M. Guidi | G. Racco. Courtesy of the artists. / Photo: Marzia Matarese

A su experiencia adquirida en torno al concepto de territorio y su perspectiva geosemántica social se sumó un segundo suceso casual: el artista y colega Ibrahim Jawabreh, nativo del campo de refugiados de Arroub en el sur de Cisjordania, les expresó su deseo de viajar a Europa desde Palestina para desarrollar su práctica artística. Estos dos acontecimientos, en cierto modo aislados pero vinculados a un mismo territorio, fueron el detonante de *The Artist and the Stone*. El proyecto nació así como una obra procesual que planteaba un marco comparativo desde la doble posibilidad antes citada: el desplazamiento temporal de un sujeto (artista) y un objeto (piedra) desde el mismo origen (Cisjordania) al mismo destino (Barcelona), la ciudad en la que Matteo y Giuliana residen y trabajan en la actualidad.

A día de hoy una piedra de 22 toneladas se encuentra en Barcelona pero el artista Ibrahim Jawabreh no. La inmensa roca inició su periplo desde la cantera de Hebrón (Cisjordania) hacia el puerto de Ashod (Israel) para atravesar el mediterráneo hasta llegar intacta a Barcelona el siete de setiembre de 2014. El viaje del artista refugiado palestino sigue bloqueado y todavía no ha podido llevarse a cabo pese a que los trámites para realizar ambos desplazamientos se iniciaron a la vez. Ha resultado más rápido traer un bloque de 22 toneladas de piedra que conseguir el acceso oficial a Europa de Ibrahim Jawabreh superando los estrictos límites geopolíticos. El escollo burocrático que establece el gobierno español es tan solo el reflejo de la situación actual en la que se encuentran muchas poblaciones migrantes, elemento que el proyecto examina en clave alegórica y poética a través de los mecanismos del arte contemporáneo.

Una vez que la gran piedra llegó al puerto de Barcelona los artistas tomaron la decisión final de fragmentar el bloque. El corte de la piedra explicita la superación de los límites y obstáculos espaciales y logísticos que caracterizaron su propio traslado. Actualmente las 22 toneladas de piedra están separadas en 12 partes y repartidas en dos emplazamientos de la ciudad: seis de ellas se encuentran en el espacio artístico "Nivell Zero" de la Fundació Suñol y los seis restantes en el espacio público, concretamente en Plaça Pla de Palau. Antiguamente Pla de Palau fue la plaza principal de la Barcelona comercial y la única puerta de entrada desde el puerto de todo aquello que venía a través del mar, ya fuesen mercancías o personas. Las dos localizaciones (interior y exterior) dialogan a modo de engarce conceptual con la dualidad que desgrana todo el proyecto: deseo/restricción, abierto/cerrado, movimiento/estancamiento, aceptación/rechazo, objeto/sujeto. Desde su concepción, *The Artist and the Stone* sigue su proceso natural tomando diversas formas que lo hacen público pero no concluyente. Su evolución puede seguirse on-line a través del sitio web específico: www.theartistandthestone.net

Added to their experience garnered around the concepts of territory and social geosemantic perspective was a second chance event: their colleague the artist Ibrahim Jawabreh, a native of the Arroub refugee camp in the southern West Bank, expressed his wish to travel to Europe from Palestine in order to evolve his artistic practice. These two events, in some ways isolated but linked to the same territory served as the trigger for *The Artist and the Stone*. The project began as an evolving work that posed a comparative framework for the two possibilities outlined above: the temporary movement of a subject (artist) and object (stone) from the same source (the West Bank) to the same destination (Barcelona), the city where Matteo and Giuliana live and work today.

To this present day the stone weighting 22 tonnes can be found in Barcelona but not the artist Ibrahim Jawabreh. The immense rock initiated its journey from the Hebron quarry (West Bank) making it to the port of Ashod (Israel) before crossing the Mediterranean and making port at Barcelona on the 7th September 2014. The Palestinian refugee's journey continues to be blocked and has been halted despite the fact that both journeys were started at the same time. It has turned out to be much faster to bring a block of stone weighing 22 tonnes than getting official permission to bring Ibrahim Jawabreh to Europe overcoming the strict geopolitical limitations. The bureaucratic stumbling block established by the Spanish government is simply a reflection of the current situation of many migrant populations, an element that the project examines in an allegorical and poetical way through the mechanisms of contemporary art.

Once the great block of stone reached the port of Barcelona the artists made the final decision to fragment it. The cutting of the stone expresses the way the limits and boundaries (both spatial and logistical) which characterized its transfer were overcome. To date the 22 tonnes of stone are separated into 12 parts, divided over two locations in the city: six of them are in the 'Nivell Zero' art space of the Fundació Suñol and the remaining six in the public realm, specifically within the Plaça Pla de Palau. Formerly Barcelona's main commercial square and the only gateway from the port where everything that arrived by sea had to pass through whether it be goods or persons. The two locations (indoor and outdoor) constitute a conceptual dialogue of engagement with the duality that defines the whole project: desire/restriction, open/closed, movement/stagnation, acceptance/rejection, object/subject. Since its inception, *The Artist and the Stone* continues its natural process taking various forms that bring it to the public but are nonetheless inconclusive. Its evolution can be followed online through the dedicated website: www.theartistandthestone.net

THE ARTIST AND THE STONE

INSTALACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO / INSTALLATION IN PUBLIC SPACE: PLAÇA PLA DE PALAU 08003 BARCELONA.
INSTALACIÓN EN / INSTALLATION AT: NIVELL ZERO, FUNDACIÓ SUÑOL (HASTA EL 23 DE ENERO DE 2016 / UNTIL JANUARY 23RD 2016)
C. ROSSELLÓ 240 08008 BARCELONA