

Laurence Aëgerter

MILAGROS VISUALES | VISUAL MIRACLES

Muchas cosas pueden ocurrir en un burdel, un museo o en las páginas de un libro. A través de fotografías y otras técnicas, Laurence Aëgerter rescata esos momentos visuales y los reinterpreta, permitiendo con ello que el propio espectador también saque sus conclusiones.

Many things can happen in a brothel, a museum or in the pages of a book. Through photographs and other techniques, Laurence Aëgerter rescues those visual moments and reinterprets them, and at the same time, she allows the spectators to come to their own conclusions.

TEXTO *angélica navarro* . periodista
FOTOGRAFÍAS cortesía de la artista, art affairs gallery, amsterdam y
galerie maud barral, nice

Un burdel convertido –durante un año– en una piscina pública, una biblioteca, un restorán de snacks turcos, un templo agnóstico, una nueva ala del museo de Ana Frank o en un campo de golf. La recreación del suplemento fotográfico de “Tristes Tropiques” de Claude Lévi-Strauss con retratos de los habitantes de un pueblo holandés en lugar de las tribus brasileñas que aparecen originalmente. Fotografías de una pared con diferentes imágenes sacadas de internet proyectadas sobre ella (“KP23”) o el registro fotográfico del momento en que alguien observa –o un objeto se atraviesa ante– un cuadro de maestros como Canaletto, De La Tour, Derain o Matisse.

La lista es larga, sí, y también variada. Y eso que son sólo algunos ejemplos de trabajos que han nacido de la mente creativa de Laurence Aëgerter (Francia, 1972). La artista ha hecho uso de diversas técnicas –performance, vídeo, instalación y, principalmente, fotografía– y, a simple vista, parece que no hubiera un hilo conductor en tal pluralidad. Sin embargo, la consistencia sí está presente, pues más que una búsqueda técnica o estética, el trabajo Aëgerter tiene raíces conceptuales.

Se formó en la Rietveld Academie de Ámsterdam –donde vive actualmente–, cuya línea va precisamente en esa dirección. “Mi trabajo está articulado sobre las fascinaciones personales con archivos, con la imaginaria icónica y referencial y con las formas de interpretarlas subjetivamente. Esto implica procesos transformativos como la apropiación, la yuxtaposición/super-

a brothel turned –over a year– into a public swimming pool, a library, a Turkish snack bar, an agnostic temple, a new wing of the Anne Frank Museum or a golf course. The re-creation of the photographic supplement of “Tristes Tropiques” by Claude Lévi-Strauss with portraits of the inhabitants of a Dutch village instead of the Brazilian tribes that appear in the original book. Photographs of a wall with heavy local history metamorphosed by google images projections on to it (“KP23”), or the photographic registration of the moment when someone observes –or an object crosses in front of– a painting by masters like Canaletto, De La Tour, Derain or Matisse.

Yes, the list is long and varied. And those are just some of the examples of the works that have been born from Laurence Aëgerter’s (France, 1972) creative mind. The artist has used different techniques such as performance, video, installation and mainly photography, and on a first approach, it seems that there is no thread in such plurality. However, consistency is present; more than a technical or aesthetic research, Aëgerter’s work has conceptual roots.

She studied at the Rietveld Academie in Amsterdam – where she currently lives–, whose line is precisely in that direction. “My work is articulated on personal fascinations about archives, iconic and referential imagery and about the ways to interpret them subjectively. This implies transformative processes like appropriation, juxtaposition/superposition or illusion”, says

RF. 1961-33-0803041338 (Canaletto) de la serie "Le Louvre", 2008, C-Print, 135 x 105 cm.

posición o la ilusión", cuenta la artista. "Uso la fotografía principalmente –como material y también como medio final–, pero no me considero una fotógrafa tradicional", agrega. De hecho, en general no es ella quien toma sus fotografías sino que desarrolla las ideas y para lograr una buena foto recurre a técnicos.

Hay un argumento que atraviesa todo tu trabajo. Has dicho que existen estructuras y que las reinterpretas, cuestionas su significado porque las cosas cambian todo el tiempo.

"Me gusta experimentar el mundo como algo que está en constante movimiento; nunca como algo rígido o estable. Con mi trabajo puedo compartir la sensación de libertad que experimento a través de él, la sensación de que el mundo se puede hacer. Creo que por eso lo hago. No importa dónde estés o qué te ocurra, siempre hay una forma de hacerlo con tu propia visión, dándole un nuevo acento, un orden o énfasis diferente a las cosas que te rodean".

¿Por qué crees que esto es necesario?

"Algunas cosas son demasiado tentadoras como para dejarlas ir. El mundo

the artist. "I mainly use photography –as raw material and also as a final medium–, but I don't consider myself as a traditional photographer", she adds. In fact, generally she is not the one that takes the photographs, she develops the ideas and in order to achieve a good photo she resorts to the technicians.

There is an idea that that is throughout all of your work. You have said that you reinterpret existing structures; you question their meaning because things change all the time.

"I like to experience the world as something in constant movement, in constant revolution; never as something rigid or stable. I like that with my work I can share the feeling of freedom that I have through it, the feeling that the world is makeable. I guess that is why I do it. So, wherever you are or whatever happens to you, there is always a way you can make the world with your own view, giving a new accent, a different order or emphasis to the things around you".

Why do you think this is necessary?

"Some things are just too tempting to let them go. The world is full of mira-

S.R.F. 1972-8-0804010922 (De La Tour) de la serie "Le Louvre", 2008, C-Print, 118 x 85 cm.

está lleno de milagros y debes estar abierto a verlos, a aprovecharlos, reprocesarlos y convertirlos en algo tuyo. Tengo uno al principio de mi lista en este momento: Estaba en Venecia en la biblioteca, en la Marciana. No fui con la intención de buscar esto, pero me encontré con los cajones llenos de un enorme catálogo de libros, que tiene una combinación increíble de palabras en las etiquetas de los cajones".

"A menudo me topo con este tipo de cosas; cosas que ya existen, pero que debes extraerlas de su contexto original, aislarlas en un tipo de disección y luego volverlas a colocar en otro contexto. También puedes ver esto de otra manera: cuando las cosas no están ahí a medias, y sientes que te están esperando para ser completadas, entonces tú puedes hacer que eso ocurra. Creo que hay dos direcciones en mi trabajo, una suerte de dialéctica".

¿Qué esperas del público cuando presentas una obra?

"Me gustaría que se proyecten como si ellos fueran los creadores; me encanta cuando el público puede jugar con la idea de que ellos lo hicieron antes o de que fácilmente podrían haberlo hecho. Otras veces se dan cuenta de que ellos no podrían haberlo hecho porque se necesita técnica o demasiada voluntad, pero me encanta cuando da la sensación de que podría ser tuyo".

cles and you just have to be open to see them, to grasp and reprocess them, and turn them into something yours. There is one on the top of my list right now: I was in Venice at the library, at the Marciana. I didn't go there with the purpose to look for this, but I came across the drawers of a big catalogue of books, and they have incredible word combinations on the labels of the drawers".

"I come across these things very often; they already exist, but you have to extract them from their original context, isolate them in some kind of dissection, and to put them back in another context. You can also see this in another direction: when the things are half there, and you feel that they are waiting to be completed, then you can make them happen. I think these are the two main directions in my work, a kind of dialectic".

What do you expect from the audience when you present a work?

"I would like them to project themselves as if they could have been the makers; I love it if the audience can play with the idea that they have done it before, or they could have easily done it. Sometimes they realize they couldn't have done it because it requires technique or too much will, but I like it when it gives the feeling that it could be yours".

Entonces los espectadores tienen su propia oportunidad de releer algo también, al igual que tú.

"Sí. Y me gusta cuando se preguntan, '¿es esto inventado o es la realidad? ¿Así lo encontró ella o lo manipuló?'. Si esto sucede, entonces se pone interesante: ¿es la realidad más grande que la vida? Uno podría decir que una fotografía o un cuadro son exagerados o "no me lo compro", pero la realidad sí es más grande que la vida. Entonces para mí no hay necesidad de trazarla".

¿Crees que hay otros artistas que a su manera también le den otro valor a sistemas existentes? ¿Cuáles son tus referentes artísticos?

"Hay muchos, sobre todo un escritor francés que me identifica, en especial por su método de trabajo: Georges Perec. Su trabajo me motivó a hacer tres instalaciones en los últimos cinco años. Me identifica su manera de pensar y organizar el mundo, el sistema que desarrolla".

¿Qué cosas de sus métodos te han inspirado?

"Una de ellas es que usa su propia biografía o las cosas cotidianas que lo rodean como materia prima para procesar y organizar su trabajo. Se crea reglas del juego, cosa que yo también hago mucho: un protocolo de estrictas pautas dentro de las cuales desarrolla su idea. Otra cosa que me encanta de él es que nunca se limita a un estilo específico, escribió de muchas maneras y géneros diferentes. Esa es la razón por la que no excluyo ningún medio ni estética, aun si hay una –la fotografía– que uso más de manera natural. Esto requiere, tal vez, a un espectador un poco más intelectual para encontrar los lazos entre las cosas. Es más interesante tener una metodología en la manera de pensar que sólo una estética que se repita para siempre. No quiero decir que los artistas que tienen este enfoque no estén haciendo un buen trabajo, pero eso calza conmigo".

Hablaste sobre las reglas que te impones para hacer tu trabajo. ¿puedes nombrarnos algunas de ellas?

"Por ejemplo, cuando hice el catálogo del Museo del Louvre, en un día re-fotografé todos los cuadros que estaban en ese libro con mi cámara normal de turista. Era un catálogo de los años setenta y que tenía desde mi adolescencia. Entonces decidí: "Voy a crear mi propio Louvre". Preparé las rutas con anticipación para poder encontrar todos los cuadros posibles porque sólo tenía un día, así que fue un poco apurado. Esta buscando colisiones interesantes entre espectadores y pinturas. Sucedieron muchas cosas increíbles ese día y, por supuesto, en algunas ocasiones nada ocurrió, entonces dejé esas reproducciones tal cual en el catálogo. Digamos que es importante preparar las cosas muy bien y querer que sucedan genuina y profundamente. Entonces de alguna manera pareciera que las estrellas han estado de tu lado de una manera inesperada y milagrosa, y este fenómeno provoca en mí sentimientos positivos acerca de estar viva. "De todas maneras, a veces tengo un método totalmente distinto, porque también hago puestas en escena. Así, de 3000 fotografías, escojo 20. Por ejemplo, para las series del Hermitage –que salieron dos o tres años después del catálogo– estaba interesada en recrear a modo de escenario esa relación que me parecía interesante entre el cuadro y el espectador".

So the spectators have their own chance to reread something as well, the same as you do.

"Yes. And I also like when they ask themselves, 'is this made up or is it reality? Is that the way she found it or did she manipulate it?' If you have these questions, then it gets interesting: is reality bigger than life? You can say that a photograph or a painting was overdone or 'I don't buy this', but reality is bigger than life. So for me, there is no reason to trick".

Do you think there are other artists that give another value to existing systems in their way? What are your artistic references?

"There are plenty. There is a French writer that I feel much related to, especially for his work method: Georges Perec. His work triggered me to make three installations in the last five years. I feel much related to his way of thinking and organizing the world, to the systems he develops".

Which things of his methods have inspired you?

"One of them is that he uses his own biography or things that surround him in his daily life as raw material to process and organize the world. He gives himself playing rules, which I also do a lot: a protocol of tight constraints within which he develops his research. What I also love about him is that he never limits himself to a specific tag, so he wrote in many different ways and genres. And that's why I don't want to exclude any media or any aesthetic, even if there is one –photography– that I naturally use more. That requires the spectator, maybe, to be a bit more intellectual to be able to find the links between things. It is more interesting to have a methodology in the way of thinking than just an aesthetic that would be repeated forever. I don't mean to say that artists who have this kind of approach are not doing a good work, but that wouldn't fit my mind".

You talked about rules that you put to yourself to do your work. Can you mention some of these rules?

"For example, when I made the catalogue of the Musée du Louvre, in one day I re-photographed all the paintings that were in that book with my normal tourist camera. It was a catalogue from the seventies that I had as a teenager and then I decided: "I will make my own Louvre". I prepared the routes in advance in order to be able to find all the possible paintings because I had just one day, so it was a bit of a race. I was looking for interesting visual collisions between spectators and paintings to happen. Some wonderful things happened that day and, of course, sometimes nothing occurred at all, so I let the reproductions untouched in the catalogue. Let's say it is important to prepare things really well and to deeply and genuinely want them to happen. Then somehow it seems that the stars are working for you in unexpected and often miraculous ways; this phenomenon gives me a deep positive feeling about being alive. "Anyway, sometimes I have a total different method because I also stage my work. And then out of 3000 photographs I make a choice of 20. For example, for the series at the Hermitage –that came two or three years after the catalogue of the Louvre– I was interested in recreating the relationships that I found interesting between the spectator and the painting".

GE 91 28-100006-202849 (bcrain, man reading newspaper) de la serie "Hermitage, The Modernists", 2010, C-Print, 82 x 141 cm.

GE 6569-100906-183601 (Matisse, blue still life) de la serie "Hermitage, The Modernists", 2010, C-Print, 101 x 77 cm.

A las series fotográficas que ha hecho en museos – "Catalogue des Chefs-d'œuvre du Musée du Louvre", "Le Louvre", "The Apparatus", "Hermitage, The Modernists" – se unirá más adelante, si todo resulta bien, una donde montará una obra de teatro, específicamente una tragedia, frente a pinturas abstractas geométricas de los sesenta. "Es difícil hablar de esto porque tal vez nunca suceda. No serán fotografías donde se verá a gente frente a los cuadros, sólo se verán movimientos que borrarán parte de las pinturas", explica la artista. Además, Aëgterter exhibe en un bunker "32 TFS Double Life", un conjunto de 78 tapices jacquard hechos en base a fotografías de militares holandeses y norteamericanos durante una fiesta durante la Guerra Fría. La inventiva de Laurence Aëgterter sigue y seguirá produciendo nuevos lenguajes. "Siempre me doy vueltas en las mismas cosas. Hay un par de luces, pero hay muchos insectos volando alrededor", ríe Laurence. □

If the project comes to an end, another photographic series will join the ones that she has done in museums, such as "Catalogue des Chefs-d'œuvre du Musée du Louvre", "Le Louvre", "The Apparatus" and "Hermitage, The Modernists". She will stage a tragedy in front of geometric abstract paintings from the sixties. "It is difficult to talk about this because maybe it will never happen. You won't see people in front of the paintings, you will see just movements that will erase parts of them", explains the artist. In addition, Aëgterter lately displayed in a bunker "32 TFS Double Life", a group of 78 jacquard tapestries based on photographs of Dutch and American soldiers at a party during the Cold War. Laurence Aëgterter's inventive abilities are and will continue producing new languages. "I am always turning around the same things. There is couple of lights but there are many insects flying around", laughs Laurence. □