Del 8 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021

Carles Congost ¿Para qué sirven las canciones?, el retrato del universo juvenil de un imprescindible del videoarte en España

- **La exposición acoge cuatro de las obras más recientes de Carles Congost: *Simply the Best*, *Wonders*, *Abans de la casa* y *Paradigm* junto a *¿Para qué sirven las canciones?*, la nueva pieza realizada por el artista y producida, con motivo de esta muestra, por La Casa Encendida.**

- **Carles Congost (Olot, 1970) utiliza diferentes disciplinas -vídeo, fotografía, sonido, dibujo y escultura- para elaborar relatos que reflexionan con humor sobre el universo adolescente, la alta cultura y la cultura popular. Sus referentes estéticos provienen del universo pop, de la estética de masas, del vídeo musical, de la serie B y de los formatos televisivos.**

- ***¿Para qué sirven las canciones?* establece, a través de la ficción cinematográfica, una serie de preguntas acerca de las nuevas generaciones, su inconformismo, las vías de resistencia individual ante las imposiciones sistémicas, la precarización y los sueños o ideales frustrados en el contexto actual de continua crisis del modelo capitalista.**

- **La obra de Congost ha participado en exposiciones colectivas en el MoMA de Nueva York, la Bienal de Venecia, el Palais de Tokyo en París y en ferias internacionales. Desde los noventa está considerado un imprescindible de la escena del videoarte en España.**

- **La exposición está comisariada por Tolo Cañellas.**

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta ***Carles Congost ¿Para qué sirven las canciones?***, la última obra del artista que da título a la muestra. La exposición consta de dos partes: una que presenta una selección de los trabajos anteriores de Carles Congost y otra en la que se ubica *¿Para qué sirven las canciones?*, la pieza creada específicamente para este proyecto en La Casa Encendida.

La obra de Carles Congost se sitúa en torno a la construcción de la personalidad y los códigos de conducta y se caracteriza también por la re-elaboración de estereotipos cinematográficos,

fotográficos y musicales. Desde mediados de la década de los 90, el artista lleva a cabo tareas de composición y producción musical bajo el alias de The Congosound.

Para qué sirven las canciones, 2020. (15 minutos)

En ***¿Para qué sirven las canciones?*** el artista retoma la ficción cinematográfica para articular un relato juvenil de carácter eminentemente urbano o, mejor dicho, para poner en relación un conjunto de historias breves que se podrán escuchar de boca de sus protagonistas. Congost aprovecha una simple anécdota, el reencuentro fortuito de dos amigos, excompañeros de clase, para establecer una serie de preguntas acerca de las nuevas generaciones.

Pero la pregunta "¿Para qué sirven las canciones?" no es nueva en la obra del artista. Ya aparecía en uno de sus primeros vídeos, *Supercampeón* (2000). Esta reflexión, que apuntaba no tan inocentemente a cuestiones relativas a las canciones como producto cultural elaborado conscientemente dentro de un sistema de consumo, se explicita aquí siguiendo vías críticas integradas en un marco de reflexión social y político con tintes de tragicomedia generacional. La omnipresencia de la música en nuestras vidas y el análisis del fenómeno hit desde su presencia en el espacio público, como un elemento más del paisaje, inevitable, catártico y trastornador; su connivencia con una cultura de consumo en cadena que prioriza lo barato y lo efímero; su carácter programático de ideas y valores, hasta alcanzar, en ocasiones, niveles de propaganda no siempre acordes a las demandas y necesidades de la sociedad. Todas estas cuestiones se van revelando en el vídeo a medida que se van conociendo a los distintos personajes y sus aspiraciones, haciendo crecer la sospecha de que sus decisiones vitales no son sino parte de un plan mayor estructurado, programado y alienante que se transmite (como no podría ser de otra manera) también a través de las canciones.

Junto a esta obra, la muestra presenta otras cuatro de las más recientes de Congost: *Simply the Best*, *Wonders*, *Abans de la casa* y *Paradigm*, que compartirán espacio en formato de videoinstalaciones.

Simply the Best, 2016. (22 minutos)
Simply the Best se realiza por invitación expresa del artista Christian Jankowski, comisario del encuentro internacional Manifesta 11, celebrado en Zúrich en 2016. Como es habitual en esta prestigiosa bienal deslocalizada, la ciudad de acogida se convierte en un elemento más del relato conceptual que se pretende elaborar, vinculando la producción artística con el entorno geográfico y social en el que ésta tiene lugar. Jankowski propuso a una serie de artistas que trabajaran en torno a los profesionales o gremios laborales de la ciudad bajo el lema genérico *What People Do for Money* (Lo que hace la gente por dinero). Carles Congost optó por trabajar con el gremio de bomberos de la ciudad, aprovechándose astutamente del carácter icónico del colectivo.

Wonders**,** 2016. (15 minutos)
Wonders es el proyecto ganador de la segunda edición del Premi de Videocreació, impulsado por la Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya, Arts Santa Mònica y LOOP Barcelona. El vídeo articula algunas de las ideas y recursos formales ya presentes en *Abans la casa / Un biopic inestable del sonido Sabadell* (2015), rescatando en este caso un relato marginal de la biografía musical de los años 80, momento en el que las teorías neoliberales de Margaret Thatcher y la administración Reagan influyeron en todos los aspectos de la economía, la cultura y la sociedad. En *Wonders*, el objeto de análisis es el fenómeno one-hit wonder, término utilizado en la industria discográfica para designar a aquellos grupos y solistas que alcanzan el éxito con una única canción, constituyéndose ésta en punto de inicio y final de su carrera profesional.

Abans de la casa / Un biopic inestable a través del sonido Sabadell, 2015. (22 minutos)
Carles Congost realiza este proyecto gracias a una Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín en su XXI edición. El artista parte de una investigación personal sobre el sonido Sabadell, asociándolo a sus propias experiencias juveniles y su autobiografía musical. El sonido Sabadell

es como se denomina actualmente a un fenómeno musical que tuvo lugar en la década de los 80 en Cataluña, estrechamente vinculado al desarrollo del italo-disco. Es, como ya informa el título, un biopic inestable, compuesto a base de fragmentos, flashes, guiños y alusiones culturales de diversa índole que quiere aproximarse a dicho fenómeno, desgranando los ideales que marcaron tanto el contexto temporal y geográfico que favorecieron su creación y posterior extinción.

Paradigm, 2012. (11 minutos)
Paradigm es una de las obras de mayor sutileza y profundidad conceptual de Carles Congost y, sin duda, un punto de inflexión en su videografía. En *Paradigm* el artista eleva exponencialmente su interés por el propio lenguaje fílmico, usándolo como metáfora inasible de las múltiples cuestiones que plantea y que deja conscientemente en suspenso, sin una conclusión clara.

Exposición *Carles Congost ¿Para qué sirven las canciones?*
Fecha: del 8 de octubre de 2020 al 10 de enero de 2021
Lugar: Salas B y C

Prensa de La Casa Encendida
María Benítez
T.913 686 358 / 639 619 806
comunicacionlce@montemadrid.es
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid