

TONY COKES

Música, texto, política

- ▶ La exposición, primera muestra dedicada al artista estadounidense en el estado español, nos invita a cambiar el modo en que procesamos la información leyendo textos, viendo y respondiendo a las imágenes, escuchando música y absorbiendo los mensajes políticos y publicitarios que nos asaltan a cada paso.
- ▶ El artista postconceptualista explora y subvierte los discursos culturales y políticos incrustados en la música pop, la electrónica, la televisión, el cine y el arte mismo, y cuestiona la manera cómo consumimos estos estímulos.
- ▶ Mediante estas obras, que confrontan las jerarquías y los prejuicios sociales y políticos, el artista denuncia el abuso ideológico de la música y, en muchas ocasiones, del texto y la imagen preexistentes.
- ▶ Tony Cokes se inspira en textos populares y teóricos de un amplio abanico de personajes –Paul Gilroy, Louis Althusser, Malcolm X, David Bowie, Aretha Franklin, Mark Fisher, Public Enemy, Morrissey o Donald Trump, entre otros–.

Título: TONY COKES. *Música, texto, política*

Apertura: Viernes 23 de octubre de 2020 **Fechas:** del 23 de octubre del 2020 al 7 de febrero de 2021.

Organiza: MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona **Comisariado:** Anna Cerdà, curadora adjunta

FOTOS <https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020>

En sus vídeos, Cokes explora y subvierte los discursos culturales y políticos contenidos en la música pop, la electrónica, el arte, la televisión y el cine. A través de obras como *Black Celebration* (1998) y *Fade to Black* (1990), examina temas como la representación racial (la hipervisibilidad e invisibilidad simultánea que afecta a la subjetividad negra) y el contexto del capitalismo tardío; en sus propias palabras, «regímenes representacionales de la imagen y el sonido». Explora los límites del género documental, pero también cuestiona nuestra forma de ver películas, el periodismo televisivo, los videoclips y la publicidad, analizando la conexión entre visualización y mercantilización, y deconstruyéndolos para poner en evidencia las implicaciones políticas de nuestros placeres.

Tony Cokes, installation view, *On Non-Visibility*, Greene Naftali, New York, 2018. Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York.

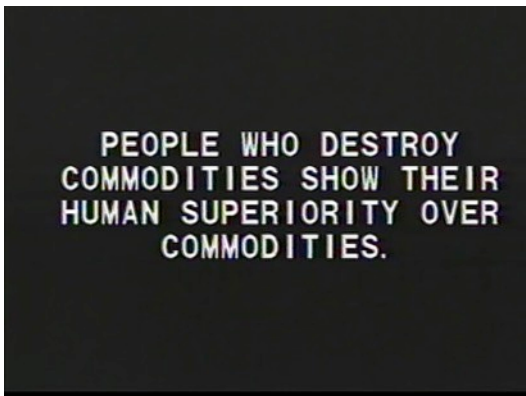
Tony Cokes, installation view, *Della's House*, Hannah Hoffman, Los Angeles, 2019. Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. Photo: Elon Schoenholz

Cokes reúne en su obra material textual teórico y popular; cita a figuras tan diversas como Paul Gilroy (una fuente esencial para el artista), Louis Althusser, Malcolm X, David Bowie, Public Enemy, Morrissey y Donald Trump, y las combina para componer una crítica social y política del capitalismo. Entre sus trabajos más relevantes cabe mencionar el proyecto colectivo *Black Male: Representations of Masculinity in Contemporary American Art* (1994-1995, con X-PRZ) y sus series en curso *Pop Manifestos* (iniciada en 1997) y *The Evil Series* (iniciada en 2001).

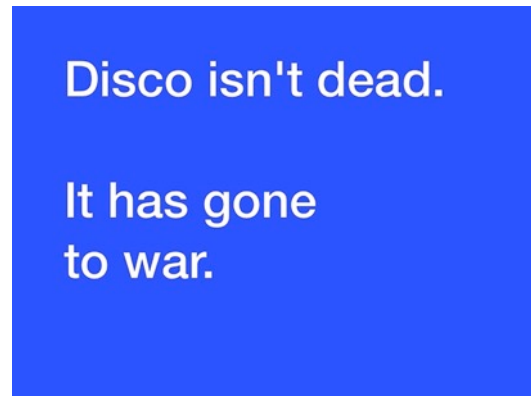
Inventando un nuevo estilo de «videoensayo» –se trata, literalmente, de ensayos en vídeo–, estas obras ofrecen maneras radicalmente nuevas de contar historias, de entender las imágenes y de experimentar el sonido. Nos dan la oportunidad de observar nuestra respuesta emocional ante esos elementos. En este sentido, el trabajo de Cokes ha sido caracterizado como «ideas con las que puedes bailar». Cokes se considera un editor o mezclador, y trabaja en colaboración con técnicos,

músicos, grupos artísticos y teóricos, etc., explorando el concepto de *dub* (doblar), ya sea como contenido (el género musical), ya sea como método. Su práctica se alinea con la apropiación: samplea, versiona y mezcla, como un DJ. Nos obliga a reescuchar, remirar y repensar el flujo de información que recibimos a través de las pantallas, las páginas y los espacios públicos y privados, en la era de las noticias falsas, la posverdad y los «hechos alternativos».

Sus obras abordan el minimal techno, el legado cultural negro y la diáspora (en *Mikrohaus... Mikrohaus, or the black atlantic?*, 2006-2008); la cultura pop y los famosos (en *Face Value*, 2015); el uso de la música como forma de tortura en la «guerra contra el terrorismo» durante la administración Bush (*The Evil Series*); y, más recientemente, la repercusión política de Aretha Franklin y su participación en el movimiento por los Derechos Civiles, desde la perspectiva del movimiento Black Lives Matter. El MACBA mostrará obras clave correspondientes a estos tres estadios de la producción de Cokes (junto a obras tempranas, vídeos monocromos y piezas más recientes), en una exposición audiovisual que dialogará con varios espacios en el interior del museo.

1

2

1/Tony Cokes, *Black Celebration*, 1988.

Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York.

2/Tony Cokes, *Evil.16.Torture Musik.*, 2009-2011.

Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York.

LA EXPOSICIÓN

Foto: vista de sala de Miquel Coll – MACBA 2020

En el contexto de nuestro presente multipantalla e hiperinformado (o desinformado), esta exposición nos invita a cambiar el modo en que procesamos la información leyendo textos, viendo y respondiendo a las imágenes, escuchando música y absorbiendo los mensajes políticos y publicitarios que nos asaltan a cada paso.

Desde los años ochenta, el artista norteamericano Tony Cokes (1956) ha desarrollado un potente y conciso estilo visual, caracterizado por el uso de texto a menudo superpuesto sobre vibrantes fondos monocromáticos, para crear diaporamas discursivos digitalizados, cajas de luz y material impreso. Mediante estas obras, que confrontan las jerarquías y los prejuicios sociales y políticos, el artista denuncia el abuso ideológico de la música y, en muchas ocasiones, del texto y la imagen preexistentes.

Cokes, que se autodefine como «posconceptualista», reconoce la influencia que han ejercido sobre su trabajo artistas conceptuales como Art & Language, Adrian Piper, Lawrence Weiner y Jenny Holzer. Mientras estudiaba fotografía, vídeo y escultura, entró en contacto con una serie de creadores dedicados a la imagen en movimiento –en especial, el vídeo– que a menudo ponían este medio al servicio del discurso político, como Dara Birnbaum e Yvonne Rainer. Cokes comenzó a interesarse por la edición y la idea de versión o «mezcla», y por el modo en que estas estrategias podían comportar una forma distinta de leer las imágenes.

En sus vídeos, el artista explora y subvierte los discursos culturales y políticos incrustados en la música pop, la electrónica, la televisión, el cine y el arte mismo. Se inspira en textos populares y teóricos de un amplio abanico de personajes – Paul Gilroy, Louis Althusser, Malcolm X, David Bowie, Aretha Franklin, Mark Fisher, Public Enemy, Morrissey o Donald Trump, entre otros–, combinándolos para llevar a cabo una crítica política y social del capitalismo.

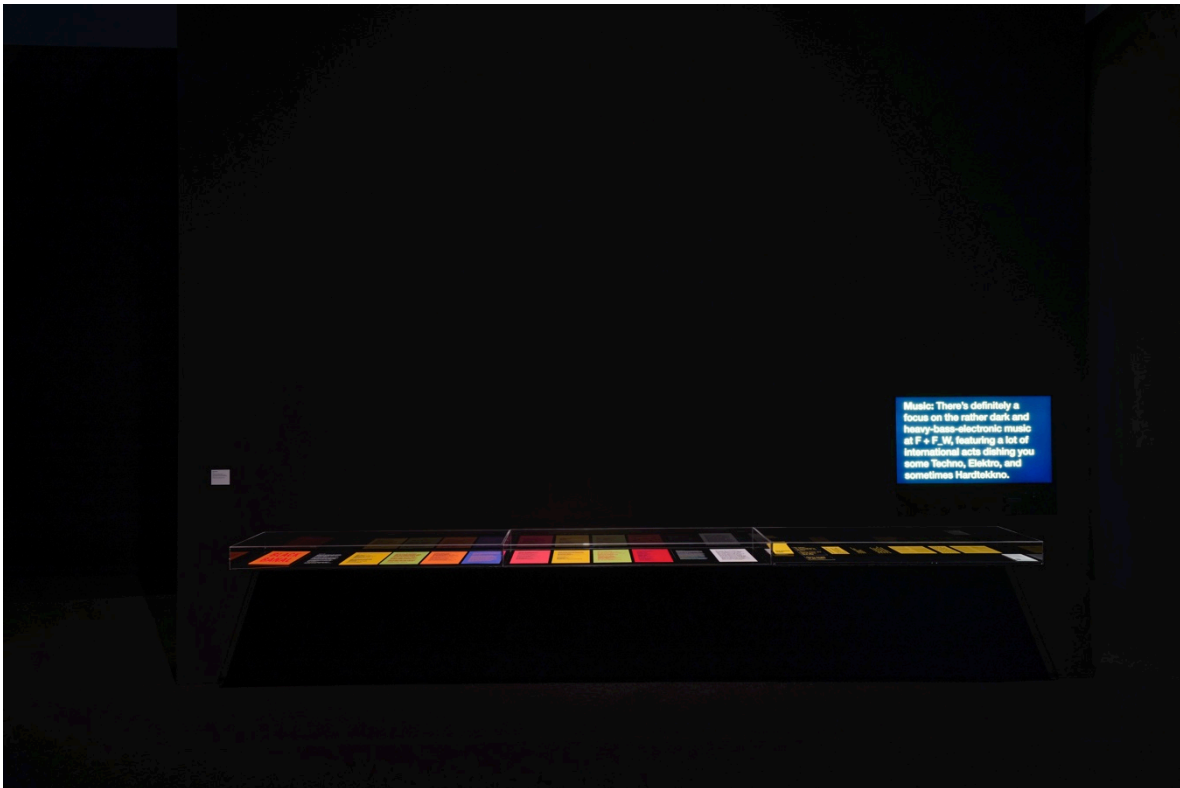

Foto: vista de Sala de Miquel Coll – MACBA 2020

Lo visto y lo no visto

Esta crítica al capitalismo es evidente en *Black Celebration* (1988), en la que Cokes aborda también cuestiones como la representación racial y la hipervisibilidad e invisibilidad simultáneas que caracterizan a la subjetividad negra, un tema que se remonta en parte a la noción de doble conciencia formulada por W.E.B. Du Bois y a la seminal novela de Ralph Ellison *El hombre invisible* (1952). En sus primeras obras, el artista combina imágenes de los disturbios que se produjeron en los barrios negros de Los Ángeles, Watts, Boston, Newark y Detroit durante los años sesenta con música popular que sustituye la acostumbrada locución periodística o relato documental. Cokes añade además comentarios de texto extraídos de fuentes que abarcan desde Barbara Kruger, Morrissey o el integrante del grupo Depeche Mode Martin L. Gore hasta la Internacional Situacionista, creando una mordaz propuesta de contralectura con el objetivo de reexaminar las motivaciones tras esos disturbios y pillajes, así como cuestionar el calificativo de criminales con el que los etiquetaron los medios. Así, el pillaje se presenta como un medio para contrarrestar el poder del capitalismo racializado y como una rebelión contra la mercantilización.

En la exposición puede verse también *Mikrohaus, or the black atlantic?* (2006-2008), una obra que analiza los vínculos entre la música techno «minimalista» y la raza. *Mikrohaus* explora los orígenes trasatlánticos del minimal techno mediante un relato que conecta Berlín, Colonia y Londres con Chicago y Detroit, entre otros lugares, al tiempo que examina las historias poscoloniales. Pese a combinar distintas fuentes textuales de una forma que ya es un rasgo distintivo del trabajo de Cokes, la exposición se inspira particularmente en los escritos sobre techno y música house del crítico musical Philip Sherburne, y también incluye fragmentos clave del ensayo de Paul Gilroy *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness* (1993). La película mezcla reflexiones sobre algunos géneros musicales interrelacionados, la estética minimalista y las relaciones sociopolíticas de poder. En el contexto del MACBA y del programa más amplio del museo, la película profundiza en la investigación de una abstracción rigurosamente minimalista que, sin embargo, posee un fuerte contenido político, así como en el estudio de las conexiones entre arte, política y cultural popular.

Disco isn't dead. It has gone to war (

(La música disco no ha muerto. Se ha ido a la guerra)

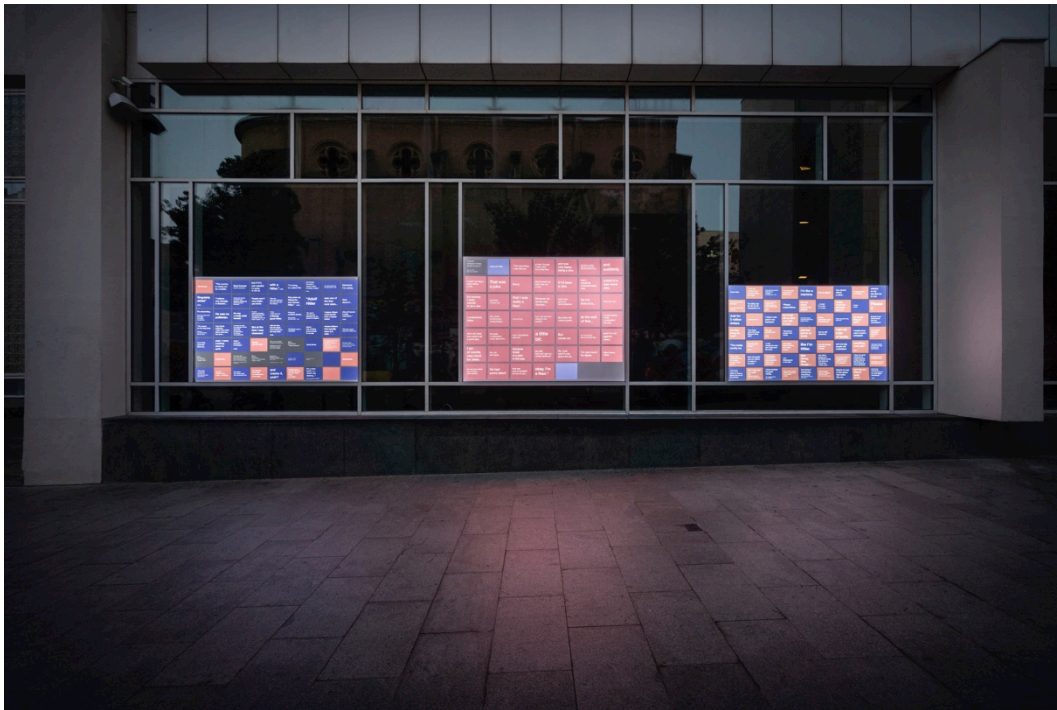
En el atrio de la planta baja del museo se muestran dos obras que reflexionan sobre la utilización ideológica de la música, ya sea en contextos de guerra o como forma de tortura. A través de ellas nos adentramos en uno de los corpus de obras más conocidos de Cokes: la serie *Evil* (en curso), de la que se presenta otra pieza en otra sala. *Evil.12 (edit.b) (fear, spectra & fake emotions)* (2009) denuncia el sistema de codificación de alerta terrorista de la administración Bush como un método para modular el comportamiento y las emociones de la población. A su vez, *Evil.16 (Torture.Musik)* (2009-2011) surge de un ensayo del escritor Moustafa Bayoumi titulado «Disco Inferno», publicado por primera vez en *The Nation* en 2005, que examinaba el uso militar de la música y del sonido como arma, centrándose sobre todo en las operaciones y los programas de tortura de Estados Unidos durante la guerra de Irak. La investigación de Cokes sobre el uso de la música y del sonido como arma, como fuente de manipulación psicológica e incluso de tortura, tanto por parte del ejército como de los servicios de seguridad y de la policía, puede considerarse un paralelo de la investigación sobre los abusos de poder que han llevado a cabo Forensic Architecture y otros colectivos que denuncian la vulneración de los derechos humanos.

Foto: Vista de sala de Miquel Coll – MACBA 2020

Fachadas

En la fachada acristalada de la calle de Montalegre, la exposición presenta cajas de luz en las que se muestran los textos que también integran el vídeo *Face Value* (2015) en formato fijo. Conjuntamente, estos elementos comprenden un proyecto iniciado en 2006 que utilizaba los créditos de la película *Manderlay* del controvertido director Lars von Trier, combinados posteriormente con declaraciones del propio cineasta en *Canes* en 2011. *Manderlay* era la segunda parte de una trilogía proyectada por von Trier titulada *USA-Land of Opportunities*, que imaginaba una plantación en Alabama en 1933 en la que aún no se había abolido la esclavitud.

Vista de calle Montalegre. Foto de Miquel Coll – MACBA 2020

El film está repleto de terminología racista. La obra de Cokes también incluye tendenciosas citas históricas y tres canciones de David Bowie, entre las que destaca *Young Americans* (banda sonora de los créditos de von Trier), así como palabras del cantante Kayne West, no menos controvertido que el director y conocido por sus provocadoras declaraciones públicas. Megalomanía,

declaraciones de amor al fascismo, comentarios racistas y otras afirmaciones devienen aún más chocantes una vez magnificadas y extraídas de contexto.

La muestra sigue en la segunda planta del museo, en una sala que insiste en las preocupaciones de Cokes al tiempo que abre otros caminos de reflexión.

«Ideas you can dance to» (Ideas con las que puedes bailar)

En esta sala se exhibe una tercera pieza de la amplia serie *Evil*. Se trata de *Evil.27. Selma* (2011), que presenta una de las formulaciones más minimalistas del artista: sobre un fondo gris se reproducen extractos del ensayo *Notes from Selma: On Non-Visibility*, del colectivo artístico Our Literal Speed, de Alabama (EUA). El texto es un análisis mediático de la evolución del movimiento pro-derechos civiles en Estados Unidos que contrapone la cultura del sonido y de la imaginación impulsada por la radio con la transición hacia la espectacularización provocada por la irrupción de la televisión. Según este colectivo, la no visibilidad de la radio, en el contexto político actual, es la más revolucionaria de las formas de visibilidad. Fragmentos de canciones de Morrissey puntean el vídeo, generando contraste y una nueva capa de posibles significados por descifrar. El título alude al pueblo de Selma, en Alabama, punto de partida de tres marchas de protesta realizadas en 1965 que fueron un hito del movimiento pro-derechos civiles americano y de la lucha por el derecho a voto.

En el fondo de la sala puede verse el homenaje que Cokes dedica a la figura de la cantante de góspel y activista Aretha Franklin (1942-2018). *The Queen is Dead... Fragment 1* (2019) es una de las dos obras que exploran el compromiso político y el simbolismo de Franklin. Estas obras toman prestado su título de un disco de The Smiths, que también alude al apelativo de Franklin como «reina del soul», y mezclan varias fuentes que exploran las resonancias políticas de la obra y el legado de Franklin con su voz inigualable y su propia música de fondo. La banda sonora de *The Queen is Dead... Fragment 2*, paralelamente a la música de Franklin, reproduce un tema techno de los DJ Floorplan y Robert Hood. En ambos casos, los vídeos sirven de recordatorio no solo del enorme talento de Franklin, sino también de su apoyo al movimiento pro-derechos civiles, en especial a las mujeres como símbolos de esperanza, de poder (también político), de fuerza y de belleza.

Más allá del negro sobre blanco

The Vienna Guide (2018) es una compilación de notas de viaje editadas por Cokes, en las que describe una Viena imaginaria apropiándose y mezclando figuras históricas, clichés turísticos, la cultura de club y comentarios sobre tecnología. La propuesta de Cokes es una plataforma discursiva sobre posibilidades e identidades futuras, y presenta tres pegatinas de imágenes de su vídeo *Could You Visit Me in Dreams?* (2018).

Cokes edita y secuencia el texto de su portfolio *The Black Banal* (2019) a partir de extractos de un diario de artista, un artículo periodístico, un chiste mandado por fax y un ensayo de un catálogo modificado para que parezca un *statement* de artista. El resultado final es una serie de serigrafías en forma de auténtica explosión gráfica.

Manifiestos pop, obras colectivas

Los *Pop Manifestos*, que presentamos casi en su totalidad, ponen en evidencia el rol que se autoasigna Cokes en su proceso de producción artística. Los créditos de las piezas están llenos de nombres, referencias e indicaciones de fuentes y colaboradores. El artista advierte que los textos no atribuidos a nadie corresponden a letras de Morrissey, una de sus grandes influencias, aunque también expresa su decepción por una figura que, a raíz de sus recientes declaraciones, se ha asociado con ideologías de extrema derecha.

La serie se inicia con *Ad Vice* (1999), un compendio de apropiaciones de mensajes publicitarios y letras de canciones rock con estética de videoclip, en el que Cokes se dirige directamente al público con preguntas y sugerencias que constituyen un sutil cuestionamiento de este lenguaje y una crítica de la relación entre deseo y comercio en la cultura capitalista. Cokes firma la pieza como miembro del colectivo artístico X-PRZ y la música es de su banda conceptual SWIPE. Gran parte del resto de la serie se plantea como vídeos promocionales para su grupo y un irónico análisis sobre la industria musical y sus subgéneros. En *2@* (2000), dedicado a Dan Graham, parte de *Rock My Religion* –un vídeo de este artista pionero– para repasar la historia del rock desde los sesenta. En el caso de *3#. Manifesto A Track #1* (2001), se inspira en una canción del artista Seth Price que es una versión reconstruida de «The Model», un tema de Kraftwerk. En *5%. Manifesto E* (2001) sigue combinando una estricta presentación gráfica con textos

referidos a la música pop como forma cultural, con una canción de SWIPE de fondo. 6^ (2001) presenta una gran cantidad de texto sobre fondo azul, mientras una canción de la banda Appendix realiza preguntas similares, aunque en el lenguaje habitual de las letras del rock.

Foto: Vista de sala de Miquel Coll – MACBA 2020

Pause (2004) une dos de los múltiples intereses de Cokes: la identidad cultural y la música pop, contrastando los formatos de la música electrónica contemporánea con los de la diáspora cultural africana. Respecto a la banda sonora, usa la técnica del *mash-up*. Según el artista, «la música electrónica y las culturas negras critican las ideas occidentales de progreso material y de desarrollo temporal a través de rupturas, accidentes y repeticiones». En *Headphones* (2004) explora el valor social de la música como elemento canalizador de la violencia, más allá del beneficio económico que pueda generar. El texto utilizado es del economista Jacques Attali, autor de *Noise: The Political Economy of Music* (1977), y Cokes argumenta que la piratería, por ejemplo, no es ninguna aberración, sino la consecuencia lógica del marketing de las tecnologías de reproducción musical. Originado en una conferencia, *1!* (2004) está construido como un paseo por la colección de discos de Cokes y muestra más de cien álbumes adquiridos entre 1997 y 2002. Esta discografía anotada se acompaña de fragmentos del ensayo del crítico Christoph Cox sobre las formas y la ideología del rock, sobre imágenes de un antiguo

documental militar que explica cómo proyectar una película; Cokes asimila así la figura del proyccionista a la del DJ, VJ o productor musical actual, roles que desplazan la habitual concepción del artista o el músico.

Ya fuera de la serie de los manifiestos, pero muy relacionados con ellos, *killer.mike.karaoke* (2017) mezcla las letras de dos temas del rapero Killer Mike con la música de uno de ellos, *Ric Flair*. La decisión de prescindir de la tónica estética del videoclip de rap tiene como consecuencia una recepción de la letra completamente distinta.

Foto: vista de sala de Miquel Coll – MACBA 2020

Esta primera exposición monográfica de Tony Cokes en el Estado español pretende ser una puerta de entrada para la exploración de lo que el artista denomina los «regímenes representacionales de imagen y sonido». Cokes plantea una forma radicalmente nueva de entender las imágenes y experimentar el sonido, y nos invita a reflexionar acerca de las implicaciones políticas de todo lo que leemos, vemos y escuchamos.

LISTADO de OBRA

Planta 0

Proyecciones

Black Celebration

1988

Vídeo, b/n, estéreo, 17 min 11 s

Concepción gráfica: Gail Bach

Imágenes: Donald Trammel

Dirección: Tony Cokes

Imagen en movimiento: Universal Newsreel Collection, The National Archives

Texto: Morrissey, Martin L. Gore, Barbara Kruger, Internacional Situacionista

Música/sonido: Skinny Puppy, *Antagonism*, 1986; Skinny Puppy, *200 Years*, 1986;

Skinny Puppy, *Dig It*, 1986

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Mikrohaus, or the black atlantic?

2006-2008

Vídeo, b/n, sonido, 31 min 7 s

Dirección: Tony Cokes

Texto: Philip Sherburne, «MicroHouse», *The Wire* 209 (julio de 2001); Paul Gilroy,

The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1994); Derrick May

«Mixmag Interview», Biba Kopf; «Underground Resistors Basic Channel», *The*

Wire 150 (agosto de 1996); y citas de: Derrick May, James Baldwin, Richard

Wright, Basic Channel, Jan Jelinek, Juan Atkins, Thomas Brinkmann, Donald Byrd,

Édouard Glissant, Uwe Schmidt, Ricardo Villalobos, Michael Mayer, Inner City

(Paris Grey / Kevin Saunderson)

Música/sonido: Basic Channel, Mike Ink, Thomas Brinkmann, Geez 'n Gosh,

Farben, Akufen, Ricardo Villalobos, Uomo

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York, Hannah Hoffman, Los Ángeles, y

Electronic Arts Intermix, Nueva York

Monitores

Fade to Black

1990

Vídeo, color, sonido, 32 min 51 s

Dirección: Tony Cokes

Concepto de diseño: Gail Bach

Montaje de audio: Tony Cokes

Gráficos: Donald Trammel

Texto base: Donald Trammel

Cronología / chistes: Donald Bogle

Comentarios de texto: Tony Cokes / Donald Trammel

Narración del prólogo: Louis Althusser

Texto del epílogo: Malcolm X

Voces: Tony Cokes / Donald Trammel

Músicas: Byrne/Eno, Last Poets, Living Color, Jesse Jackson, N.W.A., Pet Shop Boys, Public Enemy

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Evil.12 (edit.b) (fear, spectra & fake emotions)

2009

Vídeo HD, color, sonido, 11 min 43 s

Dirección: Tony Cokes

Animación y edición: Scott Pagano

Texto: Brian Massumi, «Fear (The Spectrum Said)», *Ontopower: War, Powers, and the State of Perception*, 2015; Gabriel Tarde, *The Laws of Imitation*, citado en Brian Massumi, *Ontopower...*; George W. Bush, «The future will be better tomorrow»

Música/sonido: Modeselektor ft. Paul St. Hilaire, *Fake Emotion*, 2005; Deadbeat, *Abu Ghraib - Tension Dub edit*, 2006; Dabrye, *Fake Emotion (Dabyre Remix)*, 2008

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Evil.16 (Torture.Musik)

2009-2011

Vídeo, color, sonido, 16 min 27 s

Dirección: Tony Cokes

Concepto, diseño y edición: Tony Cokes

Investigación: Erin Sullivan

Texto: Moustafa Bayoumi «Disco Inferno», *The Nation* (26 de diciembre de 2005)

Música/sonido: Twisted Sister: *I Wanna Rock*, 1984; AC/DC, *Hells Bells*, 1980; Alice Cooper, *No More Mister Nice Guy*, 1973; The Bee Gees, *Stayin' Alive*, 1977; Christina Aguilera, *Dirrty*, 2002; Don McLean, *American Pie*, 1971; Linda Ronstadt, *You're No Good*, 1974; Martha & the Vandellas, *Nowhere to Run*, 1967; Barney the Dinosaur, *I Love You*, 1992; Metallica, *Enter Sandman*, 1991; Britney Spears, ... *Baby One More Time*, 1998; Bruce Springsteen, *Born in the USA*, 1984, David Grey, *Babylon*, 1998; Guns N' Roses, *Welcome to the Jungle*, 1987; Nancy Sinatra, *These Boots are Made for Walking*, 1966; Nine Inch Nails, *March of the Pigs*, 1994; Queen, *We Will Rock You*, 1977; Black Sabbath, *Paranoid*, 1970; Drowning Pool, *Bodies*, 2001; canción de *Barrio Sésamo*, 1969; Mount Kimbie, *Maybes* (James Blake Remix, 2010)

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Exterior (calle Montalegre)

Face Value (David Bowie)

2018-2020

Caja de luz, impresión digital

220 x 143 cm

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York y Hannah Hoffman, Los Ángeles

Face Value (Lars von Trier)

2018-2020

Caja de luz, impresión digital

220 x 169 cm

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York y Hannah Hoffman, Los Ángeles

Face Value (Kanye West)

2018-2020

Caja de luz, impresión digital

220 x 131 cm

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York y Hannah Hoffman, Los Ángeles

Planta 2

Monitor entrada

Evil.27.Selma

2011

Vídeo, color, sonido, 9 min

Concepto, edición + forma: Tony Cokes

Texto: Notas desde Selma, agosto 2009. Un extracto de «Sobre la no visibilidad», de Our Literal Speed

Música: Morrissey, The Smiths

Cortesía de Greene Naftali, New York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Vitrina

Black Banal

2019

15 hojas sueltas serigrafiadas, 21,59 x 27,94 serigrafía sobre papel con reverso duro

Diseño de Tony Cokes y Elana Schlenker.

Greene Naftali, New York and Image Text Ithaca Press

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York

The Vienna Guide

2018

11 x 17 cm, 48 páginas, tapa blanda

saxpublishers, Viena

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York

Monitor

Could You Visit Me in Dreams?

Fragmento 1: basado en *The Vienna Guide*

2018

Vídeo, color, sonido, 15 min 46 s

Director: Tony Cokes

Editor: Stephen Crocker

Textos: varias fuentes (citas extraídas, compiladas y editadas por R. Bob Salad; para una descripción más detallada de las fuentes ver publicación)

Música: Burial, James Blake, Dntel, The Postal Service

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York y Hannah Hoffman, Los Ángeles

Compilación 1

Ad Vice

1998-1999

Vídeo, color, sonido, 6 min 36 s

Concepto y forma: Tony Cokes para X-PrZ

Composición tipográfica: contexto de Jean-Paul Tremblay

Música: Swipe 2.0 (1997)

Masterización del vídeo digital: Scott Pagano

Materiales: eslóganes publicitarios, letras de canciones de rock y vídeos.

Inspiración: Television Delivers People, Richard Serra (1973)

Financiado parcialmente por la Intercultural Media Fellowship de la Fundación Rockefeller.

2@

1998-2000

Vídeo, color, sonido, 5 min 22 s

Dirección: Tony Cokes

Texto: Tony Cokes

Masterización del vídeo digital: Scott Pagano

Materiales: texto improvisado de Tony Cokes basado en ideas previas, crítica sin filtro,

álbumes, títulos de canciones, letras, etc.

Música: Swipe, 1.0 2@, 1997

Inspiración - contenidos: Dan Graham, Rock My Religion, 1984

Formato: Richard Serra, Television Delivers People, 1973

3#

2001

Vídeo, color, sonido, 3 min 50 s

Dirección: Tony Cokes

Imagen: Scott Pagano (maquetación y composición)

Texto: Morrissey, Sing Your Life, 1991; The Smiths, Shoplifters of the World Unite, 1987) [letra]; Morrissey, Glamorous Glue, 1992 [letra]

Música/sonido: Seth Price/New York Woman, Hutter/Bartos 1979 (2001)

5% (Manifesto E)

2001

Vídeo, color, sonido, 10 min 3 s

Concepto: Tony Cokes

Forma: Scott Pagano

Música: SWIPE 2.0

a. "mm_2" 04:42 (2000)

b. "lcc_v2+" 03:24 (2001)

Materiales: texto improvisado por T. Cokes, inspirado en charlas con Marc Pierson e ideas robadas...

Financiado parcialmente por la Intercultural Media Fellowship de la Fundación Rockefeller.

6^ (Manifesto B)

2001

Video, color, sonido, 03min 47 s

Concepto y crisis: Tony Cokes

Composición tipográfica y desastre: Scott Pagano

Música: Damian Kulash «Init: A Song for Cynical #4» (1996)

Financiado parcialmente por la Intercultural Media Fellowship de la Fundación Rockefeller.

Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts Intermix, Nueva York

Compilación 2

1! (Manifiesto C)

2004

Video, color, so, 24min 19 s

Recopilador / curador: Tony Cokes

Imatge: Internet Video Archive

Text: Christoph Cox

Fragments de "How do you make music a body without organs? Gilles Deleuze and experimental electrónica", article publicat a *Soundcultures: Über digitale und elektronische Musik*, ed. Marcus S. Kleiner i Achim Szepanski (Frankfurt: Suhrkamp Verlag).

Música: Mike Bell Smith, rice nickels (2003-4)

1. great snakes / 2. asteroid mall / 3. rice nickels / 4. drink salon in A / 5. dj thai / 6. ufo footage

Curador d'àudio: Lars Hubrich

Animador / editor: Scott Pagano

Finançat parcialment per la Intercultural Media Fellowship de la Fundació Rockefeller i la Creative Capital Foundation.

Cortesía de Greene Naftali, Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic Arts Intermix, Nova York

1!+ (a dubstep primer), 2014

Video, color, so, 36 min 52 s

Concepto & forma: Tony Cokes

Editor: Stephen Croker

Textos: DJ Rupture (Jace Clayton), Joe Nice, Jacques Derrida, Ian Penman, David Toop, Erik David, John Corbett, k-punk (Mark Fisher), Paul Gilroy, Deepika Bahri Harrod Suarez

Música: Kode 9 –«Kingston», Shackleton & Applebim – «Stalker», Omen – «Rebellion», 2562 – «Circulate», Skream – Midnight Request Line, Digital Mystikz – «Anti War Dub», Thomas Brinkmann – «0101»

Imatge: «How To Listen To... New Dimensions in Sound» (RCA 1957), «iPod Ad» (Apple 2005), «iPod/BMW» (Apple 2006)

Finaçat parcialment: Getty Research Institute i Brown University – Faculty Development Fund & Research Funds for the Arts, Humanities, and Social Sciences.

Cortesia de Greene Naftali, Nova York i Hannah Hoffman, Los Angeles

Compilación 3

Pause

2004

Video, color, so, 16 min 2 s

Concepte + forma: Tony Cokes

Animació + edició: Scott Pagano

Fons animats amb "staticlab", desenvolupat per Joshua Goldberg amb Hanno Leichtmann

Textos: Andrew Perchuk, Christoph Cox (Cita de James Snead)

Música: Jay-Zeezer (DJ Mike de Filadelfia), fragments de "The Black and Blue Album" (Jay Z + Weezer); Robert Lippok "Rearrange" (Komeit Remix) de "Falling into Komeit"; M&M "Without me" Intro 434 Sound Monster de "Blazin' Blip Blop and Blar & Blee"; DJ Danger Mouse, se 'The Grey Album' (Jay-Z + Beatles); Robert Lippok "Rearrange", de "Falling into Komeit"

Edició musical: Tony Cokes

Headphones

2004

Video, color, so, 7 min 9 s

Concepte i forma: Tony Cokes

Animació i edició: Scott Pagano

Text: Jacques Attali, Conferencia Cybersalon Net.Music. ICA, Londres, maig de 2001

D'una transcripció editada publicada a *The Wire*, n.º 209, juliol de 2001

Música: Static – "Headphones (starring Ronald Lippok)"

Imatge: Internet Video Archive

Fons animats amb "staticlab", desenvolupat per Joshua Goldberg amb Hanno Leichtmann

Finançat parcialment per la Intercultural Media Fellowship de la Fundació Rockefeller i la Creative Capital Foundation.

Cortesia de Greene Naftali, Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic Arts Intermix, Nova York

Monitor

killer.mike.karaoke

2017

Video, color, so, 5 min 14 s

Concepte i forma: Tony Cokes

Editor: Stephen Crocker

Text: Killer Mike "That's Life 2", "Ric Flair"

Música: Killer Mike, "Ric Flair"

Cortesia de Greene Naftali, Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic Arts Intermix, Nova York

Proyección

The Queen is Dead... Fragment 1

2019

Video, color, so, 17 min

Direcció: Tony Cokes

Muntatge: Stephen Crocker

Fons: Scott Pagano

Textos: *La revolución de A. F.*, Vann B. Newkirk II; *Antes y después de A.*, Matt Thompson

Música: Aretha Franklin

Cortesia de Greene Naftali, Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic Arts Intermix, Nova York

Monitor

The Queen is Dead... Fragment 2

2019

Video, color, so, 15 min 39 s

Direcció: Tony Cokes

Edició: Stephen Crocker

Imatge: Scott Pagano (animación)

Text: David Remnick, «A.F.'s American Soul (Soul Survivor...)», *The New Yorker Magazine*, 2016, Farah Jasmine Griffin, «A.F. - Musical Genius, Truth Teller, Freedom Fighter», *The Nation Magazine* (16 de agosto de 2018)

Música/so: Foorplan, conegut com a Robert Hood, *Never Grow Old (Re-Plant)*
[M-Plant], 2014

Cortesia de Greene Naftali, Nova York; Hannah Hoffman, Los Angeles, i Electronic
Arts Intermix, Nova York

Conversación inaugural entre **TONY COKES y BEATRIZ LEAL RIESCO**

Jueves 22 de octubre, 19 h. Presencial (plazas agotadas) y online

Con motivo de la inauguración de la exposición, el artista **Tony Cokes** conversará con **Beatriz Leal Riesco**, crítica y comisaria especializada en cine y arte africano y de la diáspora negra. A partir de las obras de la exposición, reflexionarán sobre cuestiones de **visibilidad, apropiación y recodificación de los regímenes de representación**, temas que han marcado durante tres décadas la praxis de Cokes.

Gratuito. Con reserva previa. Aforo imitado

* En inglés sin traducción simultánea.

Hablamos de Tony Cokes. Música, texto, política

- **Hablamos de *Las decisiones que tomamos* con Tony Cokes. Música, texto, política, con María Elena Ortiz, curadora y escritora.**

Jueves 3 de diciembre, 18.30 h. Conexión *online*

Aproximación a la obra de Cokes a partir de temas de índole universal como el bienestar social, ético y moral. Esta conversación comprende las singularidades de la obra de Cokes, así como su uso de archivos documentales, la música popular y el vídeo, en relación con realidades de índole racial y el consumo mediático. Las obras de Cokes presentan imágenes o textos que aluden a la injusticia de la experiencia negra en Estados Unidos, teniendo en cuenta como estas iniquidades están vinculadas a problemas que abarcan otras comunidades a nivel político y económico. *Las decisiones que tomamos* también ofrecerán un análisis comparativo de obras de artistas caribeños y latinoamericanos que, al igual que Cokes, sienten la urgencia de tratar hechos políticos y populares concretos para crear un análisis de la experiencia humana real.

- **Hablamos de *Sonido y afecto* con Tony Cokes. *Música, texto, política*, con Anna Cerdà, comisaria de la exposición, y Andrea Soto Calderón, filósofa experta en estética y teoría de la imagen.**

Jueves 10 de diciembre, 18.30 h. Salas

Diálogo en torno a las exploraciones de Cokes sobre la producción de medios con el fin de analizar cómo formas culturales dominantes —como, por ejemplo, el vídeo musical— pueden pervertirse y adoptar una función crítica.

Desde la lógica de la sensación, Cokes se aproxima a las jerarquías y las formas de visibilidad e invisibilidad que nos representan o contabilizan. En una compleja trama de elementos que van desde el uso del color hasta la intensidad de los sonidos, la literatura, el cine, la publicidad y las artes, ya que en sus formas y sus ritmos se van tejiendo modos de vida políticamente y culturalmente resonantes. Su práctica disidente no se articula desde una situación de lectura, sino por una poética de las relaciones: encuentros, interferencias y choques a través de los que va articulando otras historias potenciales.

Nos aproximaremos a las operaciones con las que realiza su búsqueda para configurar otra topología de la crítica y la creación artística desde restos, latencias, espectros, asedios; de las sobras de aquello que pensamos que entendíamos y que creíamos agotado. Una praxis que lleva a cabo desde la materialidad de los sonidos, retardando la imagen, prolongando fragmentos para componer sonoramente y visualmente otros imaginarios que desplacen a los que hemos incorporado; otra forma de contar historias, comprender imágenes y experimentar el sonido.

- ***Black Atlantis*, lectura performance de Ayesha Hameed, artista.**

Jueves 17 de diciembre, 18.30 h. Auditorio Meier

Black Atlantis (2016). Duración: 60 minutos.

Black Atlantis es un ensayo audiovisual en vivo que analiza las posibles vidas posteriores al Black Atlantis: la migración ilegalizada contemporánea que vemos en el mar y en entornos oceánicos a través de pistas de baile y sistemas de sonido afrofuturistas y en el espacio exterior. *Black Atlantis* combina dos conversaciones: el afrofuturismo y el antropoceno. Toma como punto de partida a Drexciya, el dúo de música electrónica de finales del siglo XX de Detroit, y su creación de un mundo ficticio y sonoro. A través de notas y títulos de canciones, Drexciya lleva el Black Atlantis bajo el agua con su imaginario de una Atlántida compuesta por antiguos esclavos que se han adaptado a vivir en este hábitat.

Ayesha Hameed recurre a su práctica como escritora y artista para contar historias sobre la trata transatlántica de esclavos y la migración mediterránea que son imposibles de narrar desde el exterior. Así que recurre a los paisajes terrestres y marinos, que sirven como testigos. Intenta encontrar momentos de subjetividad en vastos terrenos de tierra y mar para dar sentido a la migración como una especie de trauma geográfico encarnado, y, a partir de ahí, cuenta historias de las personas que los cruzan. Esto nos lleva a la historia profunda de la geología y los futuros especulativos del afrofuturismo. Luego, su

obra explora cómo utilizar los viajes en el tiempo para dar sentido a la escala de violencia del Pasaje del medio y el Mediterráneo como lugares de paso. A través de narrativas rotas, imágenes imperfectas y rupturas temporales, su interpretación, sus vídeos y sus trabajos sonoros sugieren cómo se vería la narración cuando las pausas son más importantes que aquello que se dice.

Los proyectos *Black Atlantis* y *A Rough History* (de la destrucción de huellas dactilares) de Ayesha Hameed se han realizado y exhibido a nivel internacional. Es coeditora de *Futures and Fictions* y fue nominada al Infinity Award 2018 del International Center of Photography. Actualmente lidera el programa de doctorado en culturas visuales en la Universidad Goldsmiths de Londres.

Contacto Programas Públicos: macba@macba.cat / Tel. 93 481 33 68

VISITAS

App del MACBA

Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA.

Visitas

Consulta todas las visitas programadas en macba.cat.

Visitas accesibles

Visitas para personas con discapacidad auditiva o visual, y apoyos de accesibilidad en el programa «Hablemos de...», disponibles con solicitud previa en educacio@macba.cat.

Amigos del MACBA

Consulta las visitas exclusivas para los Amigos del MACBA en macba.cat.

Tony Cokes. Quaderns portàtils, 38

En este texto el profesor de Filosofía y Teoría del Arte Christoph Cox reflexiona sobre la evolución de las obras de Tony Cokes, quien, con un estilo visual muy personal, utiliza, mezcla y samplea texto animado, imágenes y diapositivas monocolors para armar una crítica corrosiva al capitalismo y a la representación racial. La publicación incluye una selección de sus obras.

Descarga QUADERN PORTÀTIL

<https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/tony-cokes-texto-christoph-cox-autor-como-selector>

BIOGRAFÍA

Desde la década de los ochenta, Tony Cokes (1956, Richmond, Virginia) ha desarrollado un estilo visual muy personal. Tras completar el programa de estudios independientes del Whitney Museum en 1984, empezó a presentar sus vídeos en instituciones como el propio Whitney, The Kitchen y el Artists Space.

Sus primeras obras, como *Black Celebration* (1988) y *Fade to Black* (1990), incluyen materiales audiovisuales que el artista mezcla con música y textos para recontextualizar las ideas e imaginarios con los que nos identificamos. A finales de los noventa, Cokes inició sus *Pop Manifestos*, una serie de ocho vídeos, junto con su instalación y elementos de archivo, que destilan su enfoque crítico en forma de breves clips. En los últimos veinte años, Cokes ha ido perfeccionando su planteamiento estético, y muchos de sus vídeos contienen texto animado sobre fondo monocromático y ocasionalmente también sobre texturas en movimiento. Tony Cokes vive y trabaja en Providence, Rhode Island. Su obra forma parte de destacadas colecciones en museos de Europa, Estados Unidos, Australia y México.

FOTOS aquí

<https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020>

■ **MACBA:** Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, macba.cat

■ **HORARIOS:** lunes, miércoles, jueves y viernes de 11.00 h a 19.30 h Martes no festivos, cerrado. Sábados, de 10 a 20.00 h. Domingos y festivos, de 10.00 h a 15.00 h

■ Entrada general —

■ **ENTRADA VÁLIDA DURANTE UN MES**

Permite acceder a todas las exposiciones en curso y a la muestra de la Colección permanente tantas veces como quieras durante un mes a partir de la fecha de compra. La entrada a las exposiciones del **Centro de Estudios y Documentación MACBA (CED)** es gratuita. El acceso a **MACBA Store** es libre.

■ **MÁS INFORMACIÓN EN** macba.cat y @MACBA_Barcelona

Síguenos en:

Prensa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat