

TÍTULO: *Unfolding the Aryan Papers*
ARTISTA: Jane & Louise Wilson
FECHA: 25.03–22.05.2010

Jane & Louise Wilson realizan su primera exposición en la Galería Helga de Alvear. Conocidas fundamentalmente por sus películas donde exploran los estados de conciencia y las asociaciones fenomenológicas de los lugares, presentan ahora, bajo el título *Unfolding the Aryan Papers*, una serie de obras fruto de su acceso al archivo de Stanley Kubrick. Allí fijaron su atención sobre los muchos guiones inacabados que había dejado el director de cine, especialmente sobre el titulado *Aryan Papers* cuya temática central era precisamente el Holocausto. A partir de aquí construyeron esta serie en la que podemos encontrar el vídeo de igual título, fotografías como *The Oddment Rooms—Stills from Kubrick. Ealing Archive*, o incluso piezas escultóricas, género inédito en su trayectoria.

Jane & Louise Wilson (1967, Newcastle, GB) trabajan de manera colaborativa desde mediada la década de los 80. Desde entonces, no sólo han pasado a formar parte de la generación de los Young British Artists — YBA— o ser nominadas al prestigioso Turner Prize en su edición de 1999, sino que además, su trabajo ha sido objeto de numerosas exposiciones en instituciones como la Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 2010), el CGAC~Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela, España, 2010), De Appel Arts Center (Amsterdam, 2004) o BALTIC Center for Contemporary Art (Newcastle, GB, 2003).

Conocidas fundamentalmente por sus películas donde exploran los estados de conciencia y las asociaciones fenomenológicas, las gemelas Wilson, presentan ahora, bajo el título *Unfolding de Aryan Papers*, una serie de obras fruto de su acceso al archivo de Stanley Kubrick.

Allí fijaron su atención sobre los muchos guiones inacabados que había dejado el director de cine, especialmente sobre el titulado *Aryan Papers* cuya temática central era precisamente el Holocausto. Siguiendo con su investigación, dieron con una de las actrices seleccionadas para uno de los papeles principales, Johanna ter Steege, quien accedió a trabajar con las Wilson y realizar un proyecto que versaba sobre la película nunca realizada y que solo existía en la memoria de Tanya, el personaje interpretado por la actriz holandesa.

El cineasta americano fascinado por Europa y su historia quería a Johanna para interpretar el personaje principal de *Aryan Papers* —título provisional y de trabajo—, una película sobre el Holocausto que nunca llegaría a ver la luz. Entre tiempos, el presente del filme de las artistas y el de la época de Kubrick, quien a su vez se proponía recrear el tiempo de la persecución a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entre las imágenes en blanco y negro y las imágenes en color, pliegues sucesivos en los que la identidad está en permanente deriva: ahora es Johanna, la actriz real, quien habla de su experiencia con el realizador, ahora son las palabras de Tania, el personaje femenino del filme que nunca se hizo y que estaba basado en el libro de Louis Begley *Mentiras en tiempos de guerra*. El libro trata de la tentativa de los judíos del gueto de Varsovia, en particular una mujer y una niña, de hacerse pasar por católicos para huir de los campos de concentración y deportación. Algunos de los pasajes del vídeo de las Wilson, los más literarios, han sido tomados directamente de la novela de Begley, que era polaco, nacido en Stryj, actual Ucrania), y que sobrevivió al holocausto precisamente porque consiguió hacerse pasar por un polaco católico comprando un Ahnenpass.

La película de Kubrick, si se hubiera llevado a cabo, habría supuesto el salto de la carrera de Johanna al ámbito internacional. La actriz esperó durante ocho meses —tiempo durante el cual no pudo aceptar otros trabajos dado el compromiso que tenía con el realizador— a que Kubrick iniciara el rodaje. Esto nunca ocurrió: según la mujer del cineasta, este acabó por caer en una profunda depresión debido a la crueldad de la historia, lo que hizo imposible la realización de la película. Y también está, claro, el hecho de que *La lista de Schindler* —el filme de Steven Spielberg que entretanto se estrenó— tuvo un enorme éxito y los

productores no creyeron que fuera posible hacer otro filme de éxito sobre el mismo tema. Johanna, por su parte, estuvo dos días sin conseguir salir de la cama tras conocer la noticia de la cancelación del proyecto. Espera, frustración, depresión causada por unas expectativas demasiado altas, estados contemporáneos, de hoy, aquí y ahora.

Todo esto se cuenta en la obra de las Wilson. *Unfolding the Aryan Papers* es un tapiz de fotogramas y material rodado por las Wilson con Tanya relatando su experiencia con Kubrick y citando el guión original. El uso imaginativo de los espejos situados a cada lado de la pantalla amplía más si cabe la película, desorientando al público, a la vez que quedan encapsulados en la misma en una especie de estereofonía visual. Tal vez como referencia a los propios archivos, el rastro continuo y repetitivo de la película se funde en negro, volviéndose un recuerdo infinito tanto para Johanna ter Steege como para su personaje, Tanya.

En las piezas fotográficas, tomadas en la tienda de libros antiguos Maggs en Londres, el título *The Oddment Rooms* es una referencia directa a la localización de los archivos de Kubrick, y al propio lugar. El patrón en la puerta se convierte en una especie de, y en palabras de las Wilson, «medida de espacio y escala, y una medida de tiempo». En el espacio del baremo vemos a una figura ataviada con vestiduras de los años 50, de espaldas al público, en la entrada, como si estuviera en el umbral de lo que ha ocurrido y lo que, potencialmente, está por ocurrir.

El archivo Stills from Kubrick—Ealing es una selección de fotografías en blanco y negro, copias manipuladas extraídas de los archivos de Kubrick, que revelan su fervor metodológico por acumular información para sus películas. Estas fotografías, a su vez, se convierten en otra generación del archivo. Junto a las fotografías, están las esculturas de bronce a tamaño real de los patrones, un elemento que encontramos en las fotografías pero que, como señalan las Wilson, también se convierte en un recuerdo físico de un espacio y de otra época, al pasar las medidas imperiales al pasado, a ser algo de otro mundo. Esto a su vez refleja el interés de la investigación de las hermanas por la memoria, la historia, el espacio y el tiempo asociados con los lugares, y cómo nos relacionamos con estos lugares al animarlos con nuestra presencia.