Dani Montlleó Alsina, *El gafe y la revolución*. Del 24 de enero al 1 de abril de 2018. Proyecto individual, Sala Gran. *Barcelona Producció és una iniciativa de La Capella*.

El mes de octubre de 1967, la revista de cómic francobelga Spirou -que publicaba las historietas de personajes tan populares como Gaston Lagaffe (Tomás el Gafe), los Pitufos o Lucky Luke- convocó un concurso entre sus lectores para la autofabricación de un instrumento musical que hasta aquel entonces solo existía en la ficción: el gaffophone, uno de los numerosos artilugios estrambóticos ideados y construidos por el personaje de cómic Gaston Lagaffe (creado, a su vez, por el célebre autor belga André Franquin en 1957). El gaffophone de Lagaffe era un instrumento de cuerda, hecho con madera y de aspecto rudimentario, que emitía sonidos onomatopéyicos muy poco armónicos. Parece ser que Franquin lo diseñó inspirándose en una arpa africana que pertenecía a la colección del Museo Real de África Central de Tervuren, la cual producía un sonido que imitaba el del trueno. Así pues, el concurso no solo planteaba el reto de fabricar el gaffophone, sino también el de reproducir los sonidos que en teoría emitía dicho instrumento. El concurso se llevó a cabo y los ganadores se anunciaron en el número del mes de abril de la revista. El tercer premio lo obtuvieron dos hermanos de Neuilly-sur-Seine, Yves y Luc Lebrun. Para llevar el gaffophone autofabricado desde su casa hasta la redacción de la revista Spirou en París, donde el jurado debía examinarlo, los dos hermanos instalaron el instrumento sobre el coche

y filmaron con una cámara super-8 todo el recorrido.

El proyecto de Dani Montlleó El gafe y la revolución (La revolución gafada) parte del descubrimiento de la película original de los Lebrun, y de la constatación de que su recorrido en coche por la ciudad de París se produjo uno o dos meses antes del Mavo del 68. Esta proximidad temporal entre el paseo del gaffophone y la eclosión del Mayo francés permite al artista especular sobre la posibilidad de que el estallido revolucionario hubiese sido inducido por las vibraciones del propio gaffophone, por sus ondas gafadas, las cuales habrían sido captadas por los Gaston Lagaffe de la ciudad, por los excluidos y los inadaptados del sistema. Con la voluntad utópica de suscitar una nueva oleada revolucionaria, Montlleó ha creado su propia versión del gaffophone, e igual que los hermanos Lebrun en el 68, lo ha paseado sobre un coche por las calles de Barcelona. La documentación de esta acción performativa, que sin duda podemos calificar de re-enactment, es una película que, salvando las distancias geográficas y temporales, reproduce con bastante similitud la de los hermanos franceses, que actúa como un referente nostálgico y empoderador al mismo tiempo. Ambas filmaciones, la original y la del artista, se proyectan de forma yuxtapuesta en la parte posterior de una gran estructura central en la que se expone el gaffophone de

Montlleó. El artilugio, lejos de exhibirse con afán fetichista como objeto de culto, se encuentra al alcance de los visitantes, que pueden activarlo libremente, y contribuir así a esta nueva propagación contemporánea de vibraciones revolucionarias. Además de la reproducción del gaffophone, en el espacio expositivo se presenta una maqueta del coche con el que Montlleó hizo circular el instrumento por Barcelona, un Renault 4CV, así como otras maquetas de artilugios sonoros. Entre estos últimos cabe mencionar el órgano del grupo de música Aaron & König, que pretendía conseguir que los infrasonidos perceptibles únicamente por los animales también lo fueran para los humanos y funcionar al mismo tiempo como transmisor de pensamiento de los músicos mientras tocaban en directo, o también el prototipo de artefacto sónico que la organización de extrema izquierda Weather Underground diseñó con la intención de propagar energía revolucionaria a través de ondas mecánicas subsónicas.

Tanto el gaffophone como las maquetas dejan constancia del interés de Montlleó por el objeto, así como por aspectos relacionados con las ideas de versión, serialidad y miniatura. El artista ofrece igualmente documentación relacionada con el personaje de Gaston Lagaffe y con el contexto sociopolítico de la primavera del 68. Pero el gaffophone de los Lebrun y su →

→ hipotética relación con la primavera revolucionaria del 68 sirven sobre todo para que el artista construya, a partir de algunos materiales textuales y una gran cantidad de imágenes y referencias visuales, un estimulante relato interdisciplinar sobre cuestiones relacionadas con el uso del sonido como herramienta de manipulación social y sobre los efectos de las vibraciones sonoras en el comportamiento humano, estableciendo al mismo tiempo asociaciones interesantes entre determinados acontecimientos históricos y referentes pertenecientes al terreno de la ficción o a ámbitos creativos como el de la música o las artes. Al artista le interesa especialmente la condición distorsionadora del sonido del gaffophone, el hecho de que sea un artilugio productor de ruido, uno de aquellos "instrumentos de la oscuridad" de los que habla Claude Lévi-Strauss, y que el teórico asocia con la muerte, la descomposición, el desorden social y la disrupción cósmica. Tanto en el contexto sociopolítico de la primavera del 68 como en el momento actual en que el artista reactiva el gaffophone, este funciona como un instrumento capaz de prever, anticipar y, al mismo tiempo, provocar una disrupción, una anomalía en el sistema.

En su práctica artística, Dani Montlleó se interesa, entre otras cuestiones, por el concepto de utopía y por el legado contemporáneo de la modernidad, así como por sus genealogías visuales y conceptuales, las cuales analiza desde áreas de conocimiento como la música, el cine y la televisión, la arquitectura o el cómic. Sus investigaciones excéntricas se adentran en anécdotas, hechos y actitudes que con frecuencia han caído en el olvido de las narraciones oficiales, y se materializan a través de relatos complejos en los que se mezclan hechos históricos, fuentes teóricas, referentes contraculturales y elementos de ficción.

Al revisar hechos tan transcendentes como los del Mayo francés desde la hipótesis de que estos no serían más que consecuencia indirecta de una acción anecdótica, Montlleó sugiere cómo lo contingente y accidental a menudo puede dar lugar, de forma involuntaria o colateral, a acontecimientos trascendentes. a cambios históricos. El planteamiento hipotético de Montlleó, a pesar de formularse claramente en clave de ficción, adquiere una connotación política al invitarnos a repensar la construcción de la historia desde posiciones no hegemónicas y al dar valor y agencia a todo lo que aparentemente es marginal y secundario.

Alexandra Laudo

Dani Montlleó (Mataró, 1966) Vive y trabaja en Mataró.

Su obra se centra en el concepto de identidad, a través de referencias y diálogos, por ejemplo, con el mundo de la arquitectura, la música, la moda, la industria o el universo del objeto y el fetichismo. A menudo toma como material de trabajo personajes y momentos reales como excusa para plantear la obra. Interrelaciona ficción y realidad con ideas como la utopía, el confort, la versión, la serie B y la dialéctica constante entre estandarización y firma.

INVENNTIV

Algunas exposiciones (selección): Muzak (Can Palauet, Mataró, 2004), The versionist (Sala Petita de La Capella, Barcelona, 2005), Trastocaments (Centre de Lectura, Reus, 1997), Pitbull (Can Felipa, Barcelona, 1998), Brian's Brain (Stand by) (Laboratorio de Arte Alameda, México DF, 2003), Rodalies (Museo de Arte Imatra, Finlandia, 2004), Samuraï (Le secret) (Jeune création, Grand Palais, París, 2003), *Plagiarismo* (La Casa Encendida, Madrid, 2005; Caja Madrid, Barcelona, 2006), Merchandpromo-Yves (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2007), The Gray a Gray n° 2 (EspaiZero1, Olot, 2010), From Page to Space (Weserburg, Bremen; Fundação Serralves, Oporto, 2011; Leopold-Hoesch-Museum, Düren; Gallery Murska Sobota, Eslovenia, 2012), The Stuarts (vídeo y vinilo, 2009-2011), Doppelgänger Goldfinger (exposición, libro de artista y vídeo, 2011-2012), Al portal de casa i els constructors (proyecto de Jordi Canudas, colaboración, 2012), Otto-Block (la Camisa Townsend) (pieza seriada producida por Artscoming, Barcelona, 2012), Fresh! (Loop) (The Private Space, Barcelona, 2012), Pepeta Tolrà "dibujo fuerza fluídica" (equipo de investigación, Can Palauet, Mataró, 2013), Modernitat amagada (Casa Capell, Mataró, 2013), CAPS.A. 13 (Mataró, 2013), Futurs abandonats (Fabra i Coats, Barcelona, 2014), El desig de creure (M/A/C, Mataró, 2015), Bienal de Valls (2015), TITO, The Phantom Monk (pieza en formato documental, edición en DVD, 2015, con presentaciones durante 2016 en el MACBA, la Filmoteca de Cataluña, en el Arts Santa Mònica y en la Escuela de Arte de Amposta, y en 2017 en el Instituto Francés de Barcelona), Bienal de Amposta (2016), Body & Games (Escuela de Arte de Lleida, 2017), Caminar sobre el gel (Can Palauet, Mataró, 2017), Matèria Primera (Fabra i Coats, Barcelona) y The Little Match Girl (Hans & Fritz Contemporary, Barcelona).

Es miembro fundador de la ACM (Associació per a la Cultura i l'Art Contemporani) y fue responsable del espacio de arte y aparador LACOSA de 2000 a 2009. Fue creador, con Quim Tarrida, de Subcutanspoon (Toy Operators) en 2004-2005. También es el creador, de forma conjunta con Susana Rodríguez, de AKA Perruguers. Además, es miembro fundador de la ATJ (Associació Cultural Josefa Tolrà, 2016).

www.spoonsyndicate.com