

Science Fictions

—
El portal como trauma

François Bucher

A
C

La ciencia ficción es la excusa narrativa para crear una articulación entre obras que gravitan alrededor de varios temas fundamentales en nuestra era. Estos temas son el ingenio del “portal en el tiempo” y la idea de una “matriz subyacente” a la realidad visible, una que solo se puede manifestar en su inmanencia radical, como eco de lo invisible. Ambas están subrayadas por el mecanismo del “reflejo”, que es crucial en los procedimientos de las sanaciones en el contexto del chamanismo. La creación/invocación de un “doble” –doble del tiempo, doble del espacio– es el dispositivo básico de este movimiento, de este desencaje de la realidad pedestre. Dicho doblez es siempre paradójico y potencialmente milagroso. Para François Bucher el chamanismo es la enciclopedia extensa, inabarcable, el ojo de agua de donde brota el conocimiento que se pone “en Obra”.

Sanar la psiqué, guiarnos por un camino que pueda tocar el punto neurálgico del trauma individual y su par en el siguiente círculo: el trauma colectivo que estamos viviendo hoy por hoy como humanidad. Y considerar tanto al referido dispositivo conceptual del “portal en el tiempo” como al de una “matriz subyacente” como elementos de un juego –una ficción– de consecuencias reales –una ciencia–. Incorporar lo poético como mecanismo primordial, para tornar el organismo del paciente (el organismo social) en poesía, un verso escrito en un libro de arena, que puede revertirse, ser reescrito, un reverso.

En esta fase de la obra de Bucher hay un discreto retorno al cine como su interlocutor infinito. Y sobre todo a dos películas con las que ha estado afiliado de una manera muy íntima, la una es *Vértigo* de Hitchcock, de 1954 y la otra *La Jetée* de Chris Marker 1962. En la fase anterior del trabajo de Bucher hubo un diálogo con una novela que termina narrada en una película: *Contact*, de Carl Sagan, con unos temas particulares que se desprendían de esta obra. En el caso de estas dos cintas, *Vértigo* y *La Jetée* hay varias piezas que giran en torno al acto vertiginoso de percibir (en) el tiempo, como dimensión, y no como duración. Una dimensión, una arquitectura en el éter que tiene puertas, pasadizos secretos y escaleras en espiral. La parte fundamental tanto de estas dos películas como de la novela y la película *Contact*, es que todas son capaces de evidenciar algo clave: el trauma es la apertura de un portal en el tiempo. También entran a jugar en la exposición referencias a otras cintas de ciencia ficción, explícitamente *El Planeta de los Simios* y su imagen icónica alegórica del trauma colectivo –de un Apocalipsis auto inflingido– y por otro lado una cinta menos conocida, que lleva el nombre *Déjà Vu*, donde el personaje de Denzel Washington se entera de que está a tiempo de impedir algo que ya sucedió. En el terreno de lo menos explícito está otro tema genérico de la ciencia ficción –y también de las narraciones de sanación chamánica– donde se retrata un paso dimensional en el que el viajero a la vez pierde su identidad y a la vez alcanza/recupera una identidad en otra octava de la consciencia, tras pasar por la purga.

Es a través de esa fijación extrema –ese arresto que es en últimas el trauma– que se dobla el tiempo, y lo no vivido aún se ubica, en lo que llamamos el pasado... y viceversa lo que se vive ahora en realidad será experimentado en el futuro. Todo ello tiene una relación clara a la imagen icónica de la película *El planeta de los simios*.

En la imagen doble, especulada, de esa película, que aparece en esta muestra, se alude a dos tramas que terminan de todas formas en la misma escena final, dos líneas de tiempo –el héroe llega solo o llega acompañado– pero el resultado es el mismo, el encuentro, en tiempo presente con la imagen de su catástrofe, que hasta ese momento le era invisible y que vivió en estado inconsciente.

Del libro y la película *Contact* vienen una serie de obras entre las que se cuentan todas aquellas que están en diálogo con un fenómeno de la luz que lleva el nombre anisotropía. Dicho fenómeno ha sido instrumentalizado por la ciencia, tanto en la radioastronomía, que explora los confines de la historia universal, como en la exploración de pozos de petróleo producto de vida biológica sepultada hace millones de años. Estas obras de luz polarizada son parte de una metáfora extensa de Bucher sobre el tiempo largo que describen los radio telescopios, que se remonta al Big Bang, y sobre el pasado remoto fosilizado en el plástico PET. Entre ellas una pieza de texto termoformado en el mismo plástico PET *The Third War is Ongoing* and it is Holographic está ahí para completar el panorama de la ciencia ficción apocalíptica. Pero ese Apocalipsis en potencia esta acompañado por los portales escondidos (en el ruido cósmico de fondo), que como en la cinta *La Jetée* de Chris Marker ofrecen una salida de la catástrofe sinfín que es la estructura del trauma.

Entre otras obras de esta muestra está también una copia de carbón (literal) del cuento de Jorge Luis Borges *La lotería de Babilonia* falsificado – François Bucher autor de un cuento de Borges. También hay imágenes falsificadas, de eventos celestes en la técnica de la cianotipia. Y vale mencionar también otra falsificación: la de un gesto político de los años 70 –que a su vez fue una apropiación por parte del artista colombiano Antonio Caro– de la fuente de Coca-Cola con la palabra “Colombia”. Si bien Caro está haciendo referencia al imperialismo cultural, Bucher, con el slogan multi-semántico “tomé de Su fuente” esta transfiriendo ese gesto político a la era del Antropoceno, donde el activismo espiritual, reemplaza el activismo sudamericano anti-imperialista que reflejaba Caro en esa obra legendaria. Bucher no solamente está emulando el gesto de Caro sino también el de Sherrie Levine con sus actos de repetir obras icónicas cambiando su contexto, apropiándose de una historia del arte masculina como mujer artista. Curiosamente además, el cuento de Borges que cita dicha artista como inspiración fundamental es Pierre Menard autor del Quijote, un cuento que pone en juego una falsificación del Quijote aunque al final de cuentas la copia se torna, por los retruécanos de la trama en una obra original. “Tomé de Su fuente”, la frase en sí que toma de paso prestada la fuente de coca cola que Antonio Caro ya había tomado prestada; y es en últimas la invitación a viajar en el tiempo, y encontrar la energía madre que se libera en el instante en el que el individuo, y el colectivo se emancipan del trauma de la separación.

Science Fiction is a narrative excuse, effective in creating a suture between a set of works that gravitate around various tropes that are fundamental in our times. These tropes are the idea of a “portal through time” and the idea of an “underlying matrix” above and beyond visible reality. These formulations can only be manifested in their radical immanence, as echoes of that which is essentially invisible and unknowable. Both tropes are underlined by the mechanism of a “reflection”. The reflection is a crucial aspect in the act of healing, in the techniques in shamanism. The creation/invocation of a “double” –a fold in spacetime– is the basic device for these procedures, for the undoing of consensual reality, stepping instead into the scene of the paradoxical... and the potentially miraculous. For François Bucher shamanism is the extensive encyclopedia, the spring from where the artist captures a manner of knowledge that he sets in motion in his works.

To heal the psyche, to be guided by a path that is amenable to touch the core of individual trauma, and its expression in the next circle: the collective trauma that is being experienced nowadays by humanity as a whole... that is the question at stake. And also to consider the aforementioned conceptual devices of a “portal in time” and of an “underlying matrix” as the elements of a game, a fiction, one which has real consequences –a science. To incorporate poetics as a primordial mechanism, in order to transform the organism of the patient (the social organism) into a verse, one that is written in a book of sand, one that can be reversed; that is the procedure.

In this phase of Bucher’s work there is discreet return to cinema as his infinite interlocutor, and especially to two film with which the artist has been affiliated in an intimate manner. One is *Vertigo* by Hitchcock, from 1954 and the other is *La Jetée* by Chris Marker, from 1962. In a previous phase there was a dialogue –with its own particularities– with a novel/film: *Contact*, by Carl Sagan. In the case of *Vertigo* and *La Jetée* there are several pieces that gravitate around the act of perceiving in/through time as dimension, rather than as a duration. The fundamental part of the relationship established with these films as with the novel/film *Contact* is that they are all able to suggest a clue: trauma is the aperture of a portal in time. The exhibition also comprises other references to Sci fi movies, explicitly *Planet of the Apes* and its allegorical image of collective trauma, of a self-inflicted Apocalypse. There is also a reference to another lesser-known Sci fi film called *Déjà Vu* where Denzel Washington’s character finds out that he is still in time to overturn an event that already took place. In the terrain of less explicit references there is an allusion to a generic theme of Sci fi scripts –but also of shamanic healings– where a dimensional passage is portrayed in which the voyager loses his/her identity and ipso facto attains/recovers another identity in a higher octave of consciousness, after going through a purge.

It is through this extreme fixation –this arrest that is ultimately trauma– that time is bent and the not yet lived is suddenly located in the past... and vice versa, what is supposedly happening in the now is actually to be experienced in the future.

In the mirrored image from *Planet of the Apes* that is featured in the show two timelines are on display, and they both end in the foretold apocalypse.

The hero arrives to the scene alone in one of these timelines and in the company of a woman in another, but the result is the same: the realization of a long story that brought him there, to the encounter of the image of a catastrophe which he lived through unconsciously.

References to the aforementioned book and film *Contact* by Carl Sagan come in the form of a series of works, many of which are involved in a dialogue with a phenomenon of light that goes by the name of anisotropy. Anisotropy was rendered instrumental both in radio telescopes, auscultating cosmic background noise, and also in the exploration of fossil fuels from times immemorial. These works are made using polarized light, and are part of an extensive metaphor in Bucher’s work about the deep time that radio astronomy describes, which goes back to the minutes after the Big Bang. And from bygone eras of buried biological material hidden in common PET plastic. Amongst these works is a text piece made of thermoformed PET plastic. Its text reads: *The Third war is ongoing and it is Holographic* and it stands as one more piece of the apocalyptic scenario at play.

Amongst other works in the show there is a literal carbon copy of a story by Jorge Luis Borges that has been falsified by the artist – *François Bucher author of a story by Borges*. There are also celestial events, likewise falsified in the technique of cyanotype. A work worth mentioning here is another falsification of sorts. This time what is forged is a political artistic gesture of the 1970s.

The original work, by Antonio Caro, is an appropriation of the Coca-Cola font, spelling the word “Colombia”. Caro is evidently critiquing cultural imperialism, Bucher, on the other hand is creating a multi-semantic slogan “drink/take from your/His Source”. This slogan transfers Caro’s anti-imperialist legendary activism to our current times and transforms it into a sort of ‘spiritual activism’ in the era of the Anthropocene. Bucher is also repeating the gesture of Sherrie Levine who was engaged in thwarting a male dominated Art history into a her –story through the art of copying. It is interesting to point out that Levine quotes the Borges short story Pierre Menard author of the Quijote as her starting point for this artistic gesture of targeted forgeries, which became her trademark. This particular short story is about a copy of the master text, Don Quijote de la Mancha. The copy turns into the “original” through the fantastic meanderings of the plot. “Tomé de Su fuente”, the phrase itself, is ultimately an invitation to travel in time, in order to find the mother-energy that is liberated when the individual and the collective, are finally emancipated from the trauma of separation.

A
C

Anisotropía #10, The Third War is Ongoing and it is Holographic

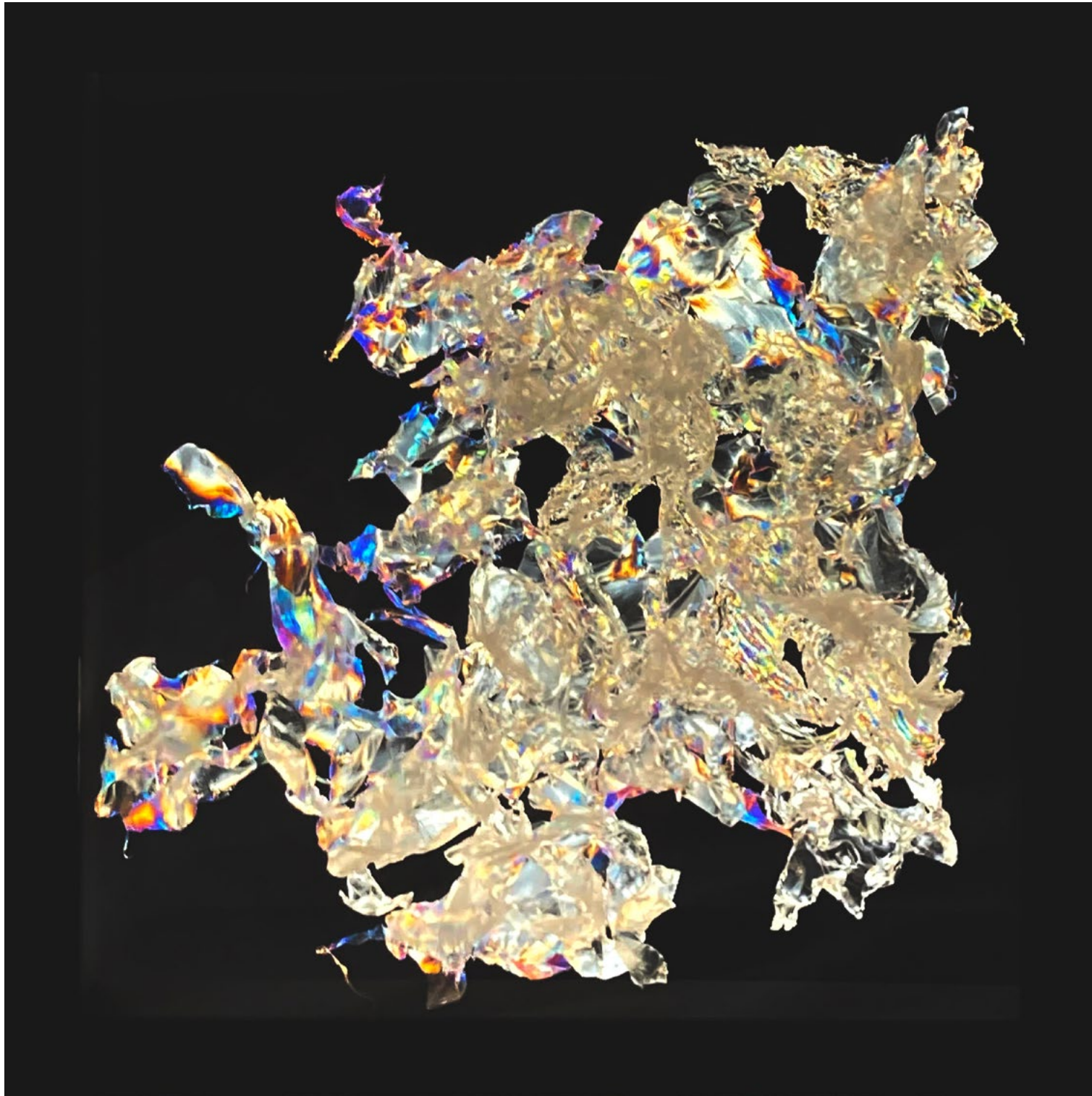
2019

Filtro polarizador, acrílico, PET (politereftalato de etileno), panel de luz
Polarizing filter, acrylic, PT (polyethylene terephthalate), light panel

62 x 62 cm

Monotipo / Monotype

François Bucher

A

C

Anisotropía Nébula

Serie: *Contact - Cosmic Background Noise Explorer*

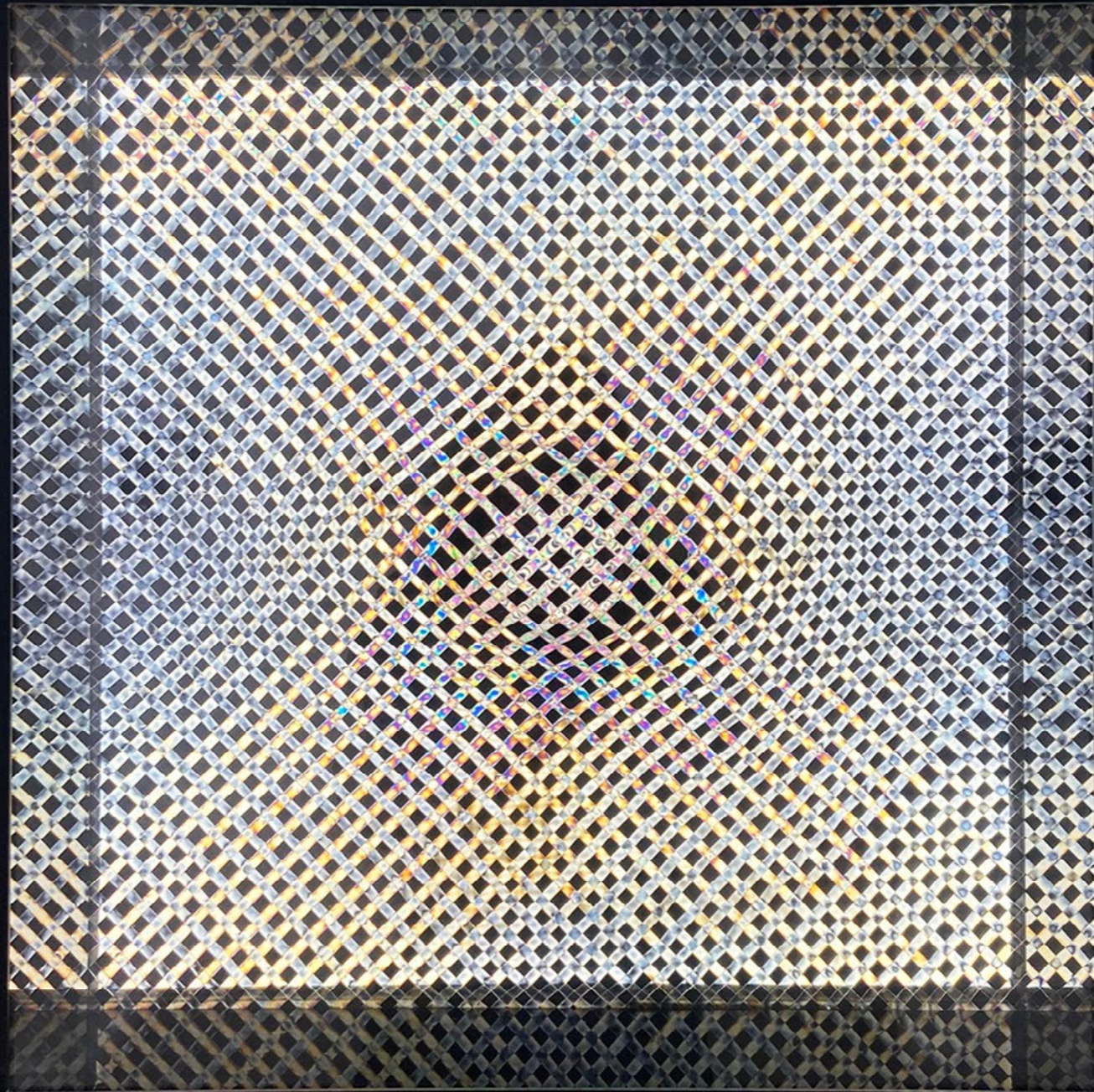
2019

Filtro polarizador, acrílico, PET (politereftalato de etileno), panel de luz
Polarizing filter, acrylic, PT (polyethylene terephthalate), light panel

62 x 62 x 12 cm

Monotipo / Monotype

François Bucher

A

C

Anisotropía Curvatura

2019

Filtro polarizador, acrílico, PET (politereftalato de etileno), panel de luz
Polarizing filter, acrylic, PT (polyethylene terephthalate), light panel

61,3 x 61,3 x 24,4 cm

Monotipo / Monotype

François Bucher

*Contact. Un evento celeste, sin palabras,
deberían haber mandado a un poeta / A celestial
event, no words, they should have sent a poet*

2021

Cianotipo
Cyanotype

36 x 32,5 cm (Imagen / Image 12 x 12 cm)

Monotipo / Monotype

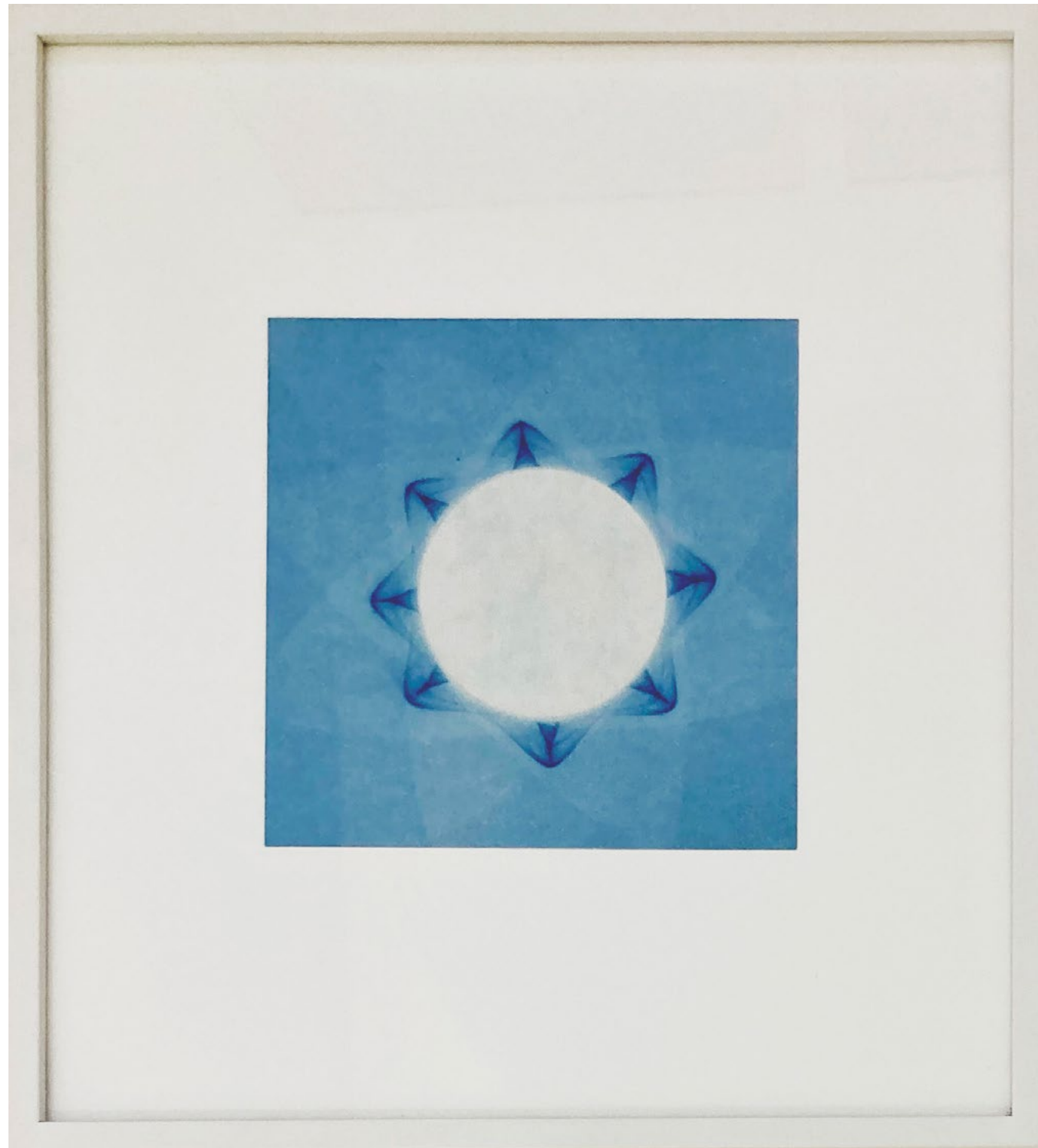
*Contact. Un evento celeste, sin palabras,
deberían haber mandado a un poeta / A celestial
event, no words, they should have sent a poet*

2021

Cianotipo
Cyanotype

17,6 x 17,6 cm (Imagen / Image 36 x 32, 5 cm)

Monotipo / Monotype

*Contact. Un evento celeste, sin palabras,
deberían haber mandado a un poeta / A celestial
event, no words, they should have sent a poet*

2021

Cianotipo
Cyanotype

36 x 33 cm (Imagen / Image 17 x 17 cm)

Monotipo / Monotype

Contact. A celestial event, no words, they should have sent a poet

2017

Cianotipo
Cyanotype

36 x 43,5 cm (Imagen / Image 27,5 x 35 cm)

Monotipo / Monotype

Contact. Berlin 13.05.2016

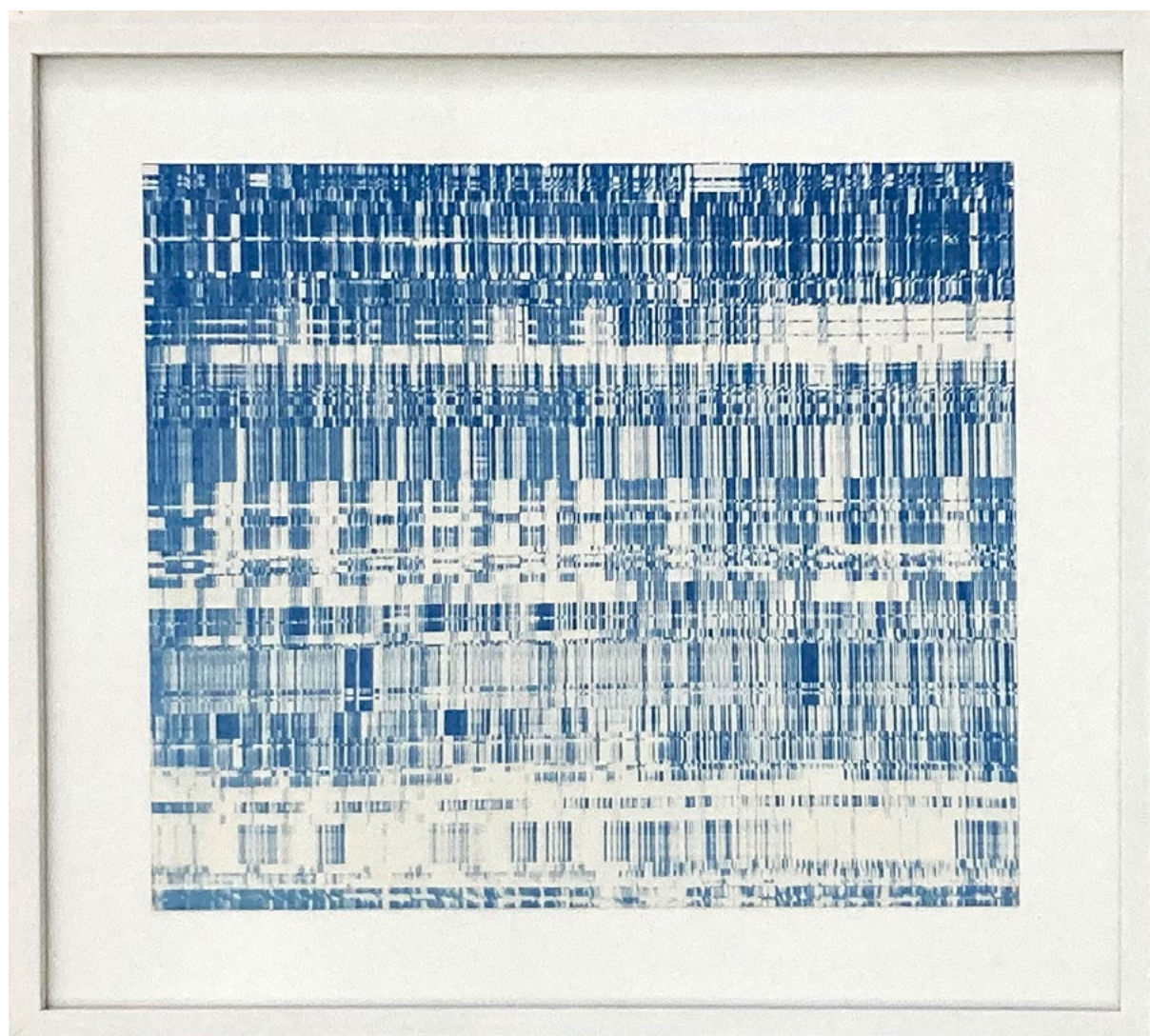
2016

Cianotipo
Blueprint

39,8 x 36 cm (Imagen / Image 25 x 20 cm)

Monotipo / Monotype

François Bucher

Contact. Ruido capturado en el monitor del metro de la línea U1. 14 de Julio a las 14:12, y solarizado el 10 de Octubre, 2016, en Berlin

2016

Cianotipo
Cyanotype

36 x 32,7 cm (Imagen / Image 27,5 x 24 cm)

Monotipo / Monotype

Contact. Que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres. Berlín, 13.05.2016

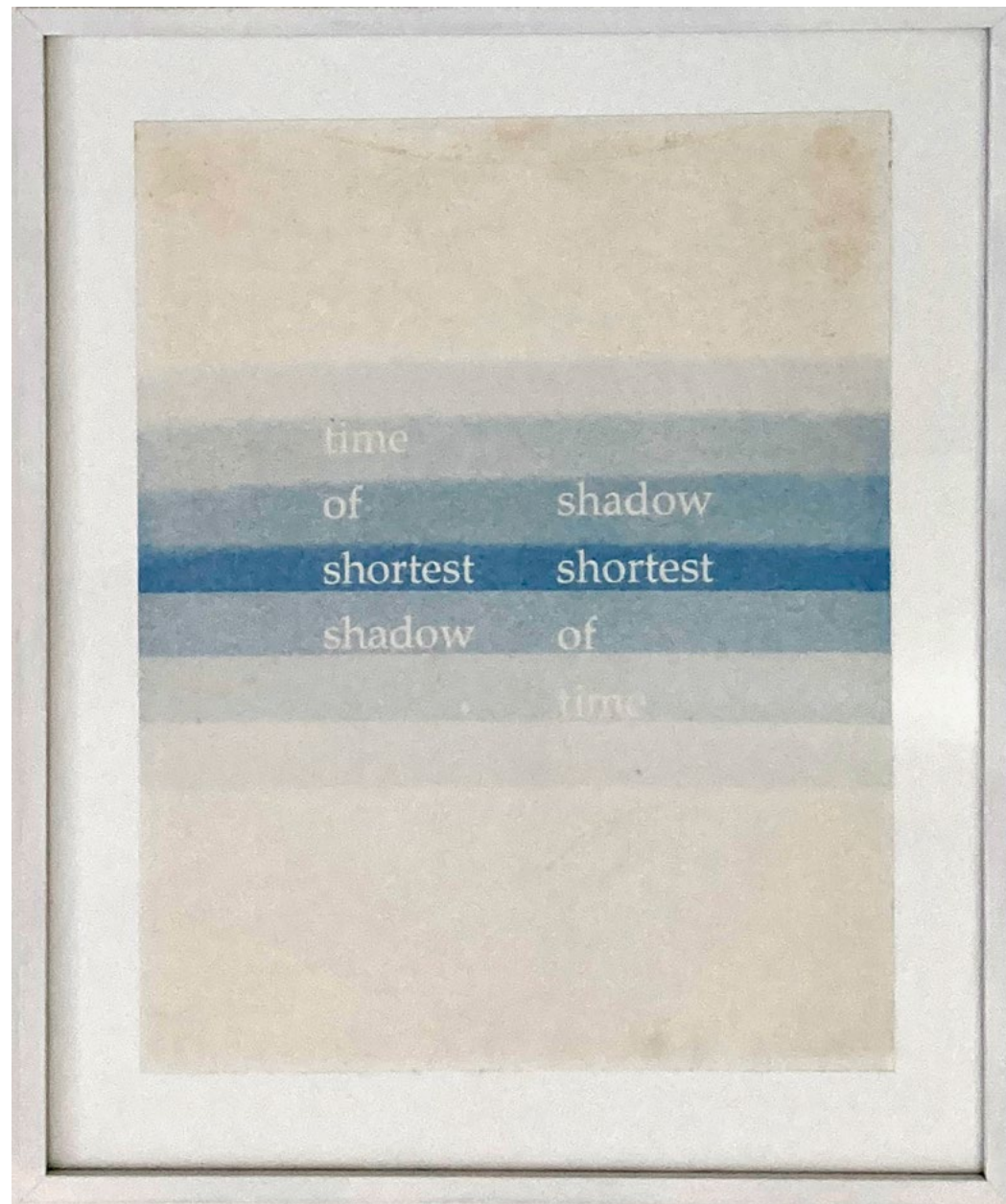
2016

Cianotipo
Cyanotype

39,5 x 36 cm (Imagen / Image 25 x 20 cm)

Monotipo / Monotype

François Bucher

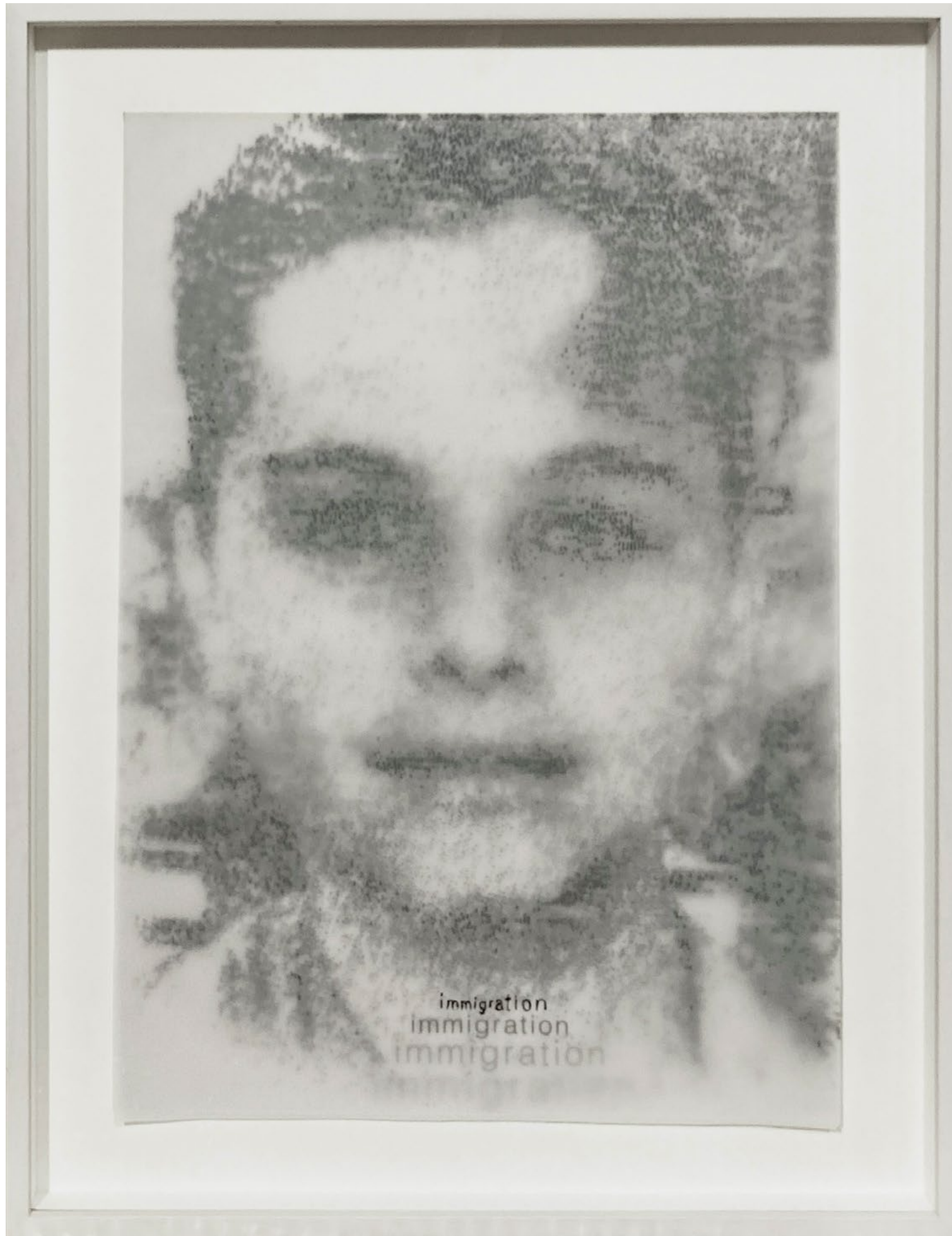
Contact . The shortest shadow

2016

Cianotipo
Cyanotype

43,8 x 36 cm (Imagen / Image 35 x 27, 5 cm)

A

C

Immigrant

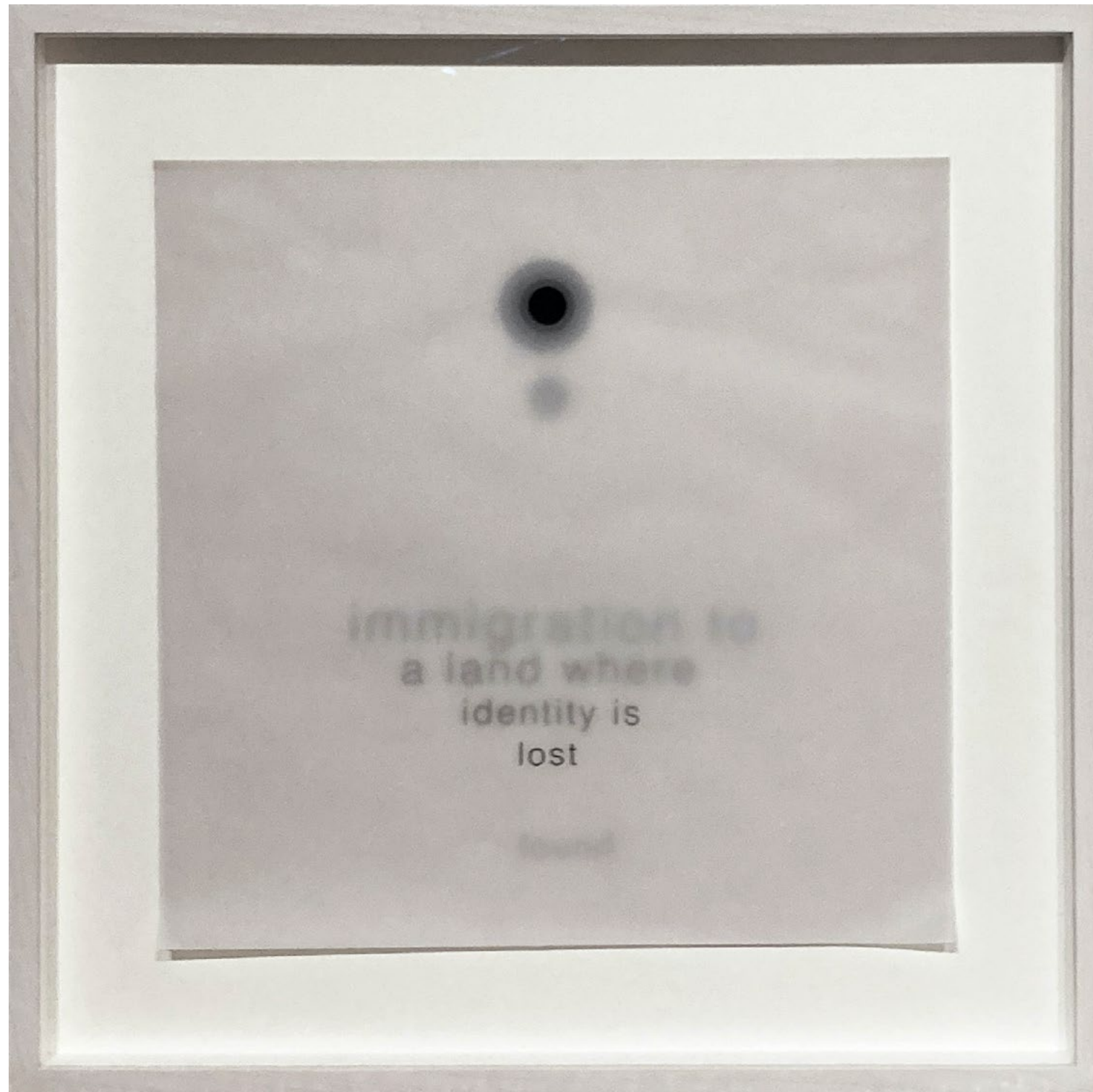
2022

Impresión digital y lápiz sobre papel Albanene
Digital print and pencil on Albanene paper

51,5 x 39 cm (Imagen / Image 42,5 x 30 cm)

Ed. 1/5 + 1 PA

François Bucher

A
C

Found

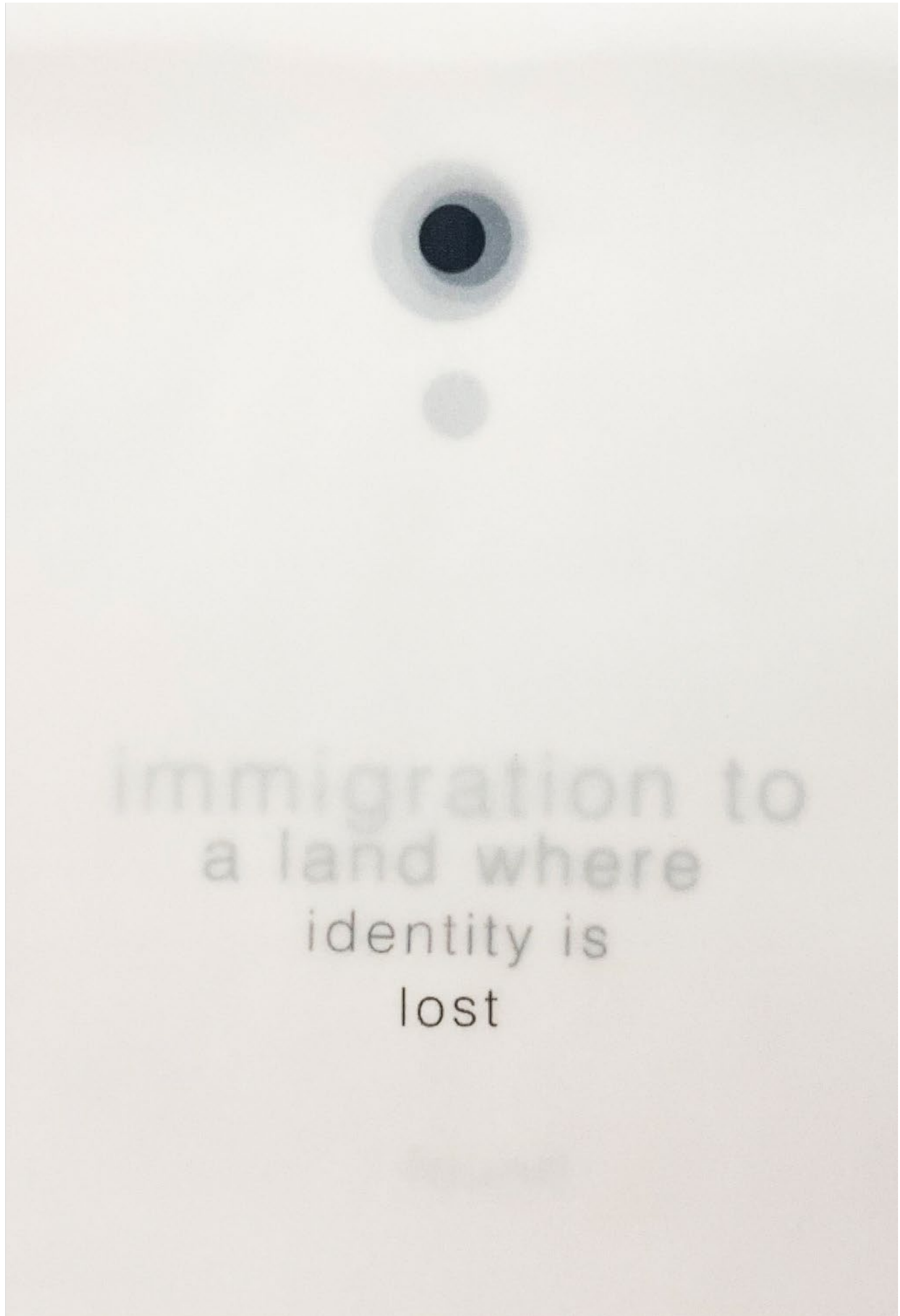
2022

Impresión digital y lápiz sobre papel Albanene
Digital print and pencil on Albanene paper

35,4 x 35,4 cm (Imagen / Image 26 x 26 cm)

Ed. 1/5 + 1 PA

François Bucher

A

C

A

C

Voyageur du temps #5

2022

Fotografía digital, espejo doble
Digital photography, doublé mirror

17 x 48,5 x 18 cm

Ed. 1/5 + 1 PA

François Bucher

A

C

Voyageur du temps #6

2022

Fotografía digital, espejo doble
Digital photography, doublé mirror

17 x 48,5 x 18 cm

Ed. 1/5 + 1 PA

François Bucher

A

C

François Bucher

Voyageur du temps #7

2022

Fotografía digital, espejo doble
Digital photography, doublé mirror

17 x 46,3 x 18 cm

Ed. 1/5 + 1 PA

A

C

Voyageur du temps #8

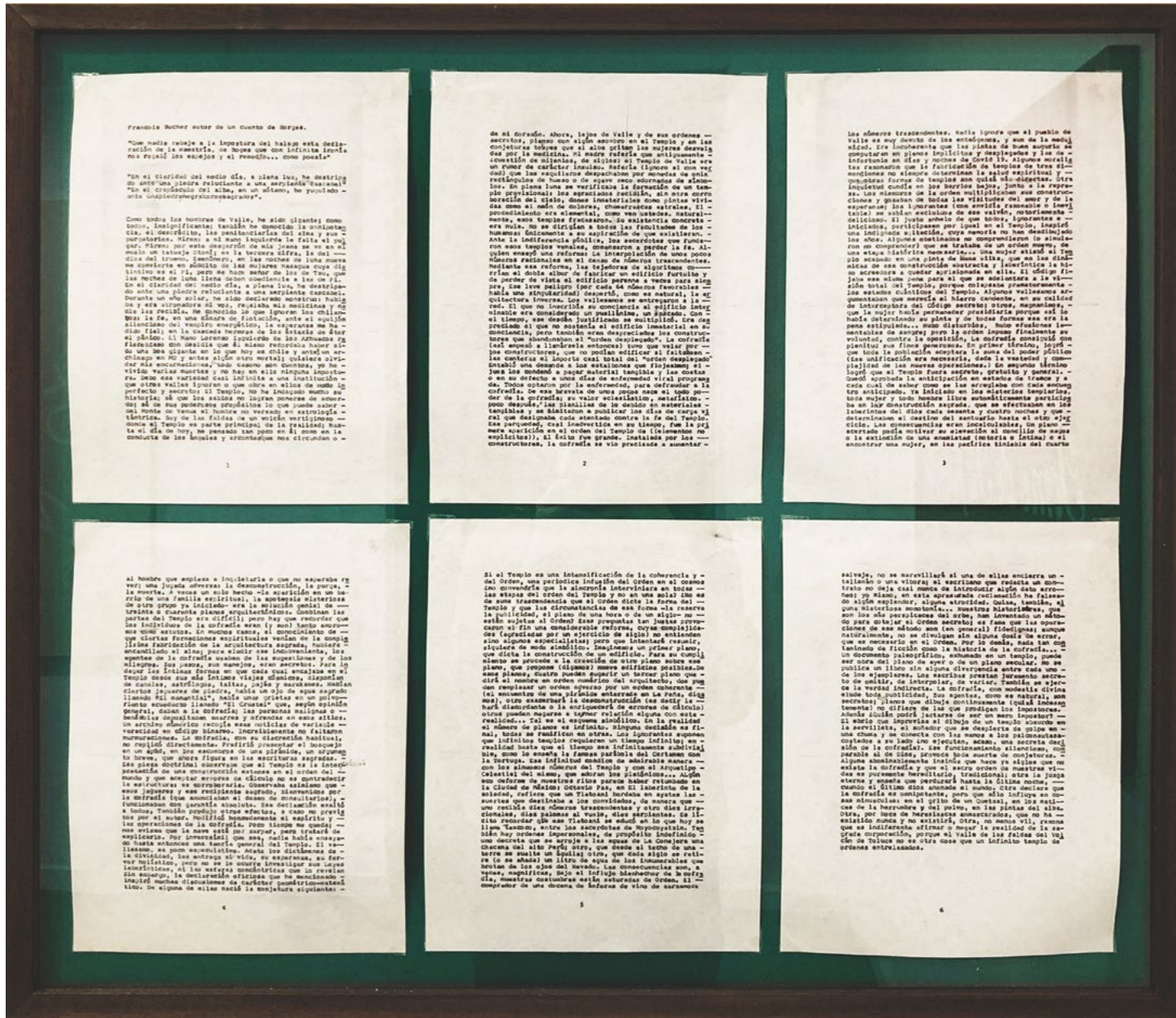
2022

Fotografía digital, espejo doble
Digital photography, doublé mirror

17 x 68,5 x 18 cm

Ed. 1/5 + 1 PA

François Bucher

François Bucher autor de un cuento de Borges / Francois Bucher author of a story by Borges

2022

Texto mecanografiado sobre papel viejo / Typed text on old paper

65 x 75 cm

3 monotipos + 2 PA

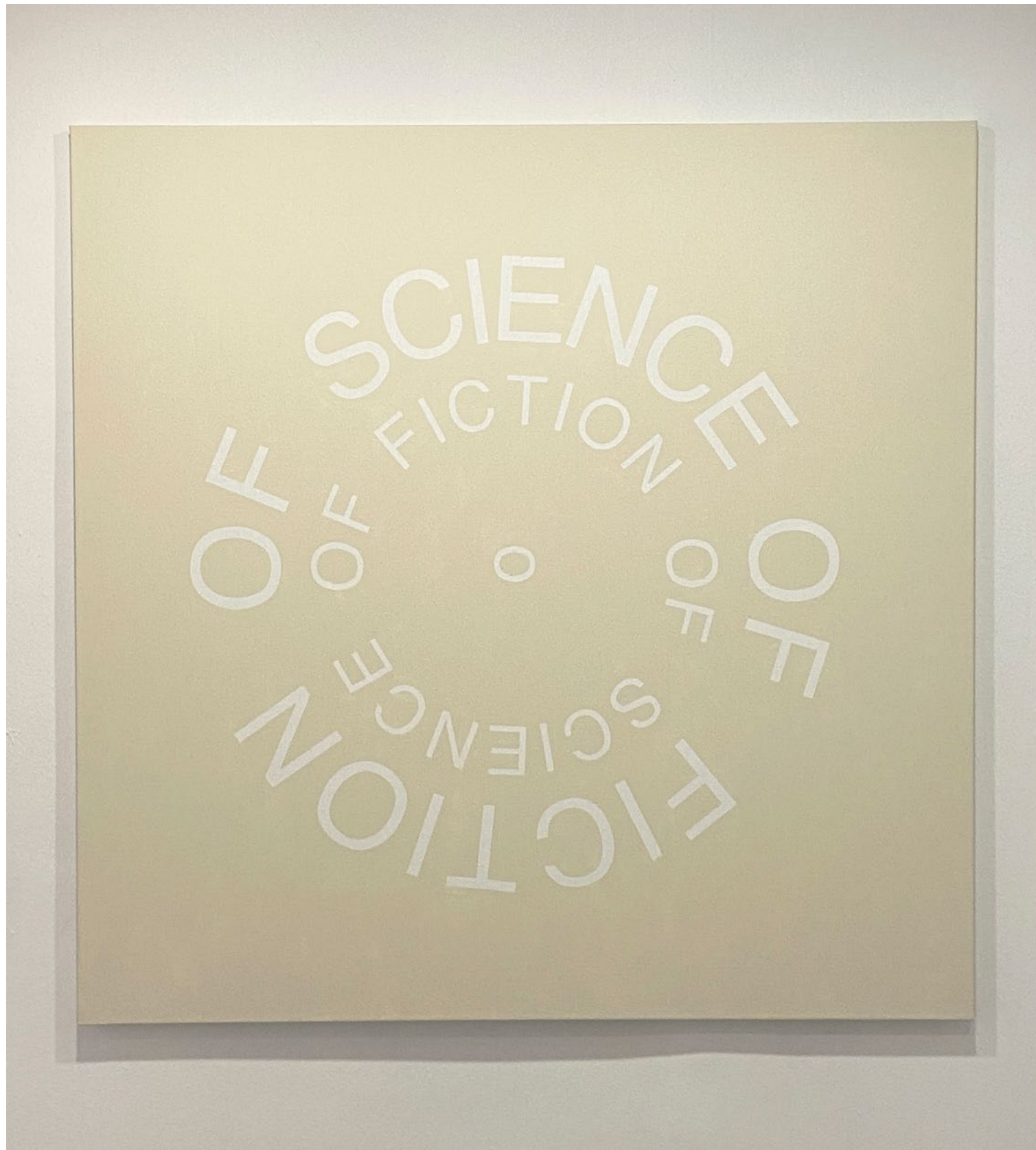
Tome de su fuente / Drink from the source

2022

Pintura automotiva sobre aluminio
Automotive painting on aluminum

140 x 100 cm

Ed. 1/3 + 2 PA

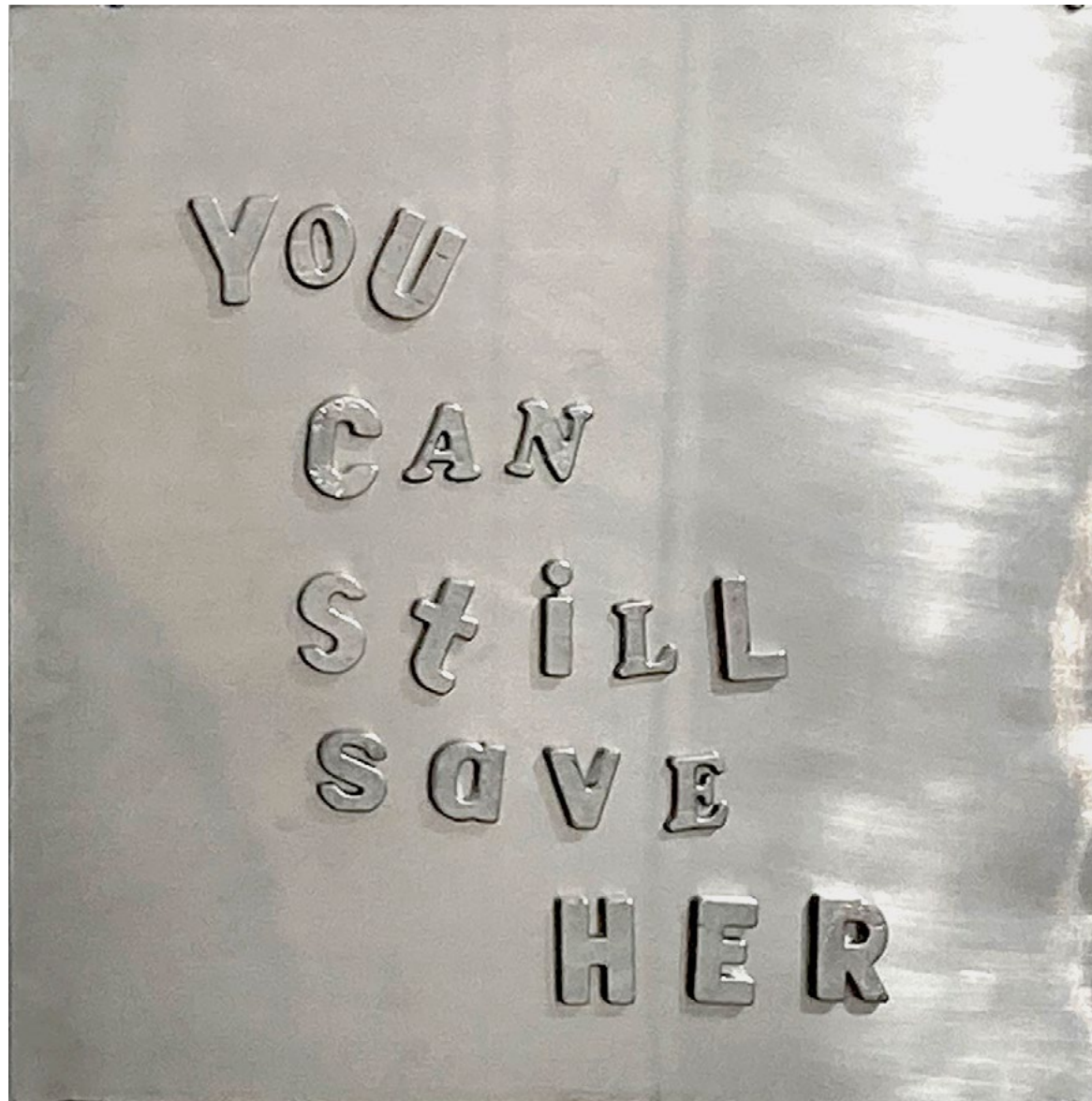
Science of fiction, fiction of science

2022

Pintura acrílica sobre lienzo
Acrylic paint on canvas

146 x 146 cm

François Bucher

You can still save her

2022

Letras magnéticas sobre metal
Magnetic letters on metal

33 x 33 cm

LA NUIT DE L'HOMME (La noche del hombre)

Una mujer sobrevive a una muerte clínica en 1988 y se despierta escuchando voces en su cabeza. Samuel, un espíritu, ha comenzado a hablar a través de ella. La gente la identifica como una médium. Samuel proclama una misión de salvar el mundo antes del año 2012. El nombre de la entidad pronto cambia de Samuel a EN KI, un Dios sumerio que afirma ser el padre de la raza humana. La misión está en marcha: desenterrar la momia de Keops, el constructor del Gran Pirámide, y encontrar a un hombre en una montaña sagrada en Perú, Severiano Olivares, que necesita recordar algo de una encarnación anterior sobre la construcción de la Pirámide en Egipto. Todo esto debe lograrse a tiempo para salvar a la humanidad de un ciclo recurrente de destrucción que ya ha comenzado.

Hay otra manera de contar la historia. Un hombre, emocionado por su despertar espiritual -tras una ceremonia chamánica en Colombia- decide retratar una misteriosa historia que involucra a cierto grupo en Polonia: cuya misión es salvar la tierra.

El hombre está interesado en no embriagarse por lo esotérico y la fantasía. También se centra en eludir al pensamiento inquietante de que podría haber algo cierto en toda esta historia delirante, por lo que insiste en retratar todo el asunto como una metáfora. Al final tiene que reconocer que no hay escape del sitio ambiguo y debe conducir la historia: un acertijo donde la realidad y lo sobrenatural no se pueden diferenciar, y la simbiosis y la retroalimentación están en constante juego.

Productora: Alicja Nowaczy
Editor: Benjamin Beck
Aseso: Jeffrey Skoller

LA NUIT DE L'HOMME (Man's night)

A woman survives a clinical death in 1988 and wakes up hearing voices in her head. Samuel, a spirit, has started to speak through her. People identify her as a medium. Samuel proclaims a mission to save the world before the year 2012. The entity's name soon changes from Samuel to EN KI, a Sumerian God who claims to be the father of the human race. The mission is under way: to dig up the mummy of Cheops, the builder of the Great Pyramid, and to find a man in a holy mountain in Peru, Severiano Olivares, who needs to remember something, from a former incarnation, about the construction of the Pyramid in Egypt. All this must be accomplished in time to save humanity from a recurring cycle of destruction that has already begun.

There is another way to tell the story. A man, excited by his spiritual awakening – following a shamanic ceremony in Colombia – decides to portray a mysterious story involving a certain group in Poland: a so-called mission to save the earth. He is keen on not becoming inebriated by esoteric fantasy. He is also focused on circumventing the disturbing thought that there might be something true in this delirious story, so he insists on portraying the whole thing as a metaphor. At the end he must acknowledge that there is no escape to the ambiguous site where the story necessarily leads him: a riddle where reality and the supernatural cannot be told apart, and feedback is constantly at play.

Producer: Alicja Nowaczy
Editor: Benjamin Beck
Advisor: Jeffrey Skoller

c

La nuit de l'homme
(Fotograma / Frame)

2011

Video. Color. 1: 21: 48

[LINK VIDEO](#)

François Bucher

BIOGRAFÍA

Cali, Colombia, 1972

François Bucher es un artista formado en Cine por The School of the Art Institute de Chicago y premiado con una beca de investigación por el Whitney Independent Study Programme, en Nueva York. Ha sido profesor visitante en la Academia de Bellas Artes de Umea, Suecia, institución en la que realizó un doctorado en prácticas artísticas. Su trabajo e investigaciones abarcan un amplio rango de intereses y medios, que inicialmente se enfocaron en problemas que se relacionan con preguntas éticas y estéticas que plantean el cine y la televisión, temas que han sido centrales tanto en sus escritos como en sus proyectos artísticos.

Hasta el año 2008 su trabajo puede ser calificado de conceptual y de posicionamiento político. Desde entonces, las ideas de Bucher acerca del mundo han tomado un giro abrupto y su nueva producción esta atravesada por procesos de carácter interdimensional.

En su obra todo está interrelacionado, los distintos trabajos están asociados a los demás, formando múltiples suturas, que a su vez producen nuevos sentidos. Las piezas crean elipsis, espacios inéditos de pensamiento que subyacen el campo del conjunto. Sus proyectos artísticos tratan de deconstruir la jerarquía del conocimiento materialista contemporáneo, indagando también en la relación del hombre, su cuerpo y su entorno.

François Bucher participa en el 2013 en la 55ª Bienal de Venecia en el pabellón del Instituto Ítalo-Latinoamericano bajo la curaduría de Silvia Irrazábal y Alfons Hug y en el 43 Salón Nacional de Artistas de Medellín curada por Mariángela Méndez.

Durante el 2014 fue uno de los artistas seleccionados en la Bienal de Cartagena de Indias curada por Berta Sichel y en la Bienal de Cuenca curada por Jacopo Crivelli y en 2016 ha participado en la sección Photobooth Citi de arteBA, comisariada por Patrick Charpanel.

Ha participado en diferentes exposiciones internacionales como Fiac París 2014, con un proyecto específico para el Museo de Historia Natural de París; en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, en Flora Arts+Natura en Bogotá bajo la curaduría de José Roca, en el Bildmset de Suecia, en el Museo de Zapopan (México); en el Museo Querétaro de México; en la exposición *AMAZONÍA*, curada por Berta Sichel en el CAAC de Sevilla.

BIOGRAPHY

Cali, Colombia, 1972.

François Bucher is an artist that has trained in Film at The School of the Art Institute of Chicago and a recipient of a research grant award by the Whitney Independent Study Program in New York. He has been a visiting professor at the Academy of Fine Arts of Umea, Sweden, where he also acquired a doctorate in Artistic Practice. His work and research encompass a wide range of media and interests which, initially, focused on issues related to ethical and aesthetic questions found in film and television. These themes have been central in both his writings and artistic projects.

Since 2008, his work can be classified as conceptual and of political positioning. Since then, Bucher's ideas about the world have taken an abrupt turn and his new production is traversed by interdimensional processes.

In his work, everything is interrelated; the different works are associated with each other, forming multiple sutures which, in turn, produce new meanings. The pieces create ellipsis; unpublished spaces of thought that underlie the field of the whole. His artistic projects try to deconstruct the hierarchy of contemporary materialist knowledge, whilst also investigating the relationship between man, his body and his environment.

In 2013, François Bucher participated in the 55th Venice Biennale in the pavilion of the Italo-Latin American Institute, under the curatorship of Silvia Irrazábal and Alfons Hug, as well as in the 43rd National Exhibition of Artists of Medellín, curated by Mariángela Méndez.

During 2014, he was one of the artists selected in the Cartagena de Indias Biennial, curated by Berta Sichel, as well as in the Cuenca Biennial curated by Jacopo Crivelli. Nonetheless, in 2016 he participated in the Photobooth Citi section of arteBA, curated by Patrick Charpanel. He has participated in various international exhibitions such as FIAC in Paris, in 2014, with a specific project for the Natural History Museum of Paris.

Moreover, he has also exhibited at the Center for Cultural Initiatives of the University of Seville, at Flora Arts + Natura in Bogotá, under the curatorship of José Roca, at the Swedish Bildmuseet, at the Zapopan Museum and the Querétaro Museum in Mexico and the *AMAZONÍA* exhibition, curated by Berta Sichel, at the CAAC in Seville.