

The Myth of the Eternal Return

A

C

Nicolas
Grospierre

Esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, tendrás que vivirla no sólo una, sino innumerables veces más; y sin que nada nuevo acontezca, una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión.

Friedrich Nietzsche, *La gaya ciencia*

Un libro con cubierta verde se quema y se convierte en cenizas. Las cenizas se fotografían y se imprimen. Las fotografías de las cenizas se montan en un libro con cubierta verde. Este libro verde se coloca en una pira y se le prende fuego. Se convierte en cenizas. El ciclo comienza de nuevo.

Phoenix -descrita anteriormente- es una de esas obras en las que, desde hace más de una década, Nicolas Gospierre explora mediante la fotografía el concepto de bucle, o de ciclo cerrado desde un punto de vista temporal, paradójico y estético.

En *The myth of the eternal return*, presentado en la Galería Alarcón Criado, el artista sitúa algunas de estas obras dentro de un contexto histórico o incluso político, como una forma de arrojar una luz específica sobre algunos de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor.

El "Eterno Retorno" es la idea, que se remonta a la antigüedad clásica pero que también se encuentra en la mayoría de las mitologías, de que algunos acontecimientos idénticos, o incluso cronologías enteras, se producen periódicamente. Esta idea es la base de aquel dicho popular de "la historia siempre se repite". Es un concepto que invita a la reflexión, porque niega la creencia en el libre albedrío del hombre, abogando más bien por una forma radical de determinismo.

La naturaleza paradójica de este concepto atrajo a Nicolas Gospierre a plasmar esta idea en *Phoenix*. Empleando la fotografía como medio, el artista pone de relieve algunas contradicciones: lo fotográfico se manifiesta como un testimonio intangible de un hecho, pero al tiempo forma parte de una cadena de acontecimientos que subvierten su propia naturaleza.

En otra de las obras *The Alder King*, Nicolas Gospierre también explora la idea del bucle, aunque aquí adopta una postura mucho más provocadora. *The Alder King* es un ciclo de fotografías que muestra cómo un árbol es cortado, transformado en tablas y finalmente utilizado para crear un marco de madera, en el que se monta la imagen del propio árbol. A través de una declaración firmada, el artista declara que compró el árbol por 70 euros para el desarrollo de este proyecto.

En esta obra, el marco formal del eterno retorno se utiliza de forma crítica: no tanto para constatar la perpetua recurrencia de la naturaleza, sino para demostrar el funcionamiento interno de la crisis climática y manifestar cómo cualquiera de nuestras acciones repercute en el entorno natural, invitándonos a reflexionar sobre la idea de sostenibilidad.

Estas obras adquieren un significado mucho más grave cuando se pone en relación con el tercer proyecto que completa la muestra, *The Bunker*.

En 2014, Gospierre descubrió un búnker nuclear de la Guerra Fría en las afueras de Varsovia que había permanecido cerrado desde 1989, con todo su contenido intacto. Atónito por este descubrimiento, Nicolas Gospierre decidió fotografiar sistemáticamente el espacio y sobre todo sus existencias: uniformes, máscaras de gas, medidores de radiación, botas, cascos, botiquines de primeros auxilios; todo lo que supuestamente se necesitaba en caso de un ataque nuclear. Sin embargo, el artista decidió, a modo de conjuro, no mostrar nunca estas fotografías, encerrando simbólicamente un pasado remoto que nunca volvería a repetirse. El artista diseñó una caja blindada, en la que selló indefinidamente las fotografías de estos objetos. Es esta caja y una película que muestra a Nicolas Gospierre procediendo a encapsular para siempre estas fotografías, lo que se muestra en la exposición.

The Bunker, fue realizado en 2014. En aquel momento, ese gesto simbólico pretendía ahuyentar los fantasmas de la guerra nuclear que se creía que nunca volverían. En cierto modo, *The Bunker*, fue diseñado para ser lo contrario del eterno retorno. Pero estamos en 2022; la guerra en Ucrania ha estallado; las amenazas nucleares se suceden casi a diario y parece que el mundo nunca ha estado tan cerca de una guerra nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Por tanto, una pregunta parece esencial, incluso necesaria, ¿es el Eterno Retorno sólo un mito, o tiene una resonancia material? Una posible respuesta a esta pregunta la encontramos en esta cita del propio artista:

Mi consuelo, al pensar en la situación actual, es que el dicho según el cual "la historia se repite", tiene de hecho una segunda parte, que dice "la historia se repite primero como tragedia, luego como farsa". Creo que ahora estamos asistiendo a la farsa.

This life as you now live it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more; and there will be nothing new in it, but every pain and every joy and every thought and sigh and everything unutterably small or great in your life will have to return to you, all in the same succession and sequence.

Friedrich Nietzsche, *The Gay Science*

A book with a green cover burns and is turned into ashes. The ashes are photographed, and printed. The photographs of the ashes are mounted into a book with a green cover. This green book is placed on a pyre, and is set ablaze. It is turned into ashes. The cycle begins once more.

Phoenix - described above - is one of those works in which, for over a decade, Nicolas Gospierre has been exploring the concept of the loop, or the closed cycle, but from a formal, aesthetic point of view. In *The myth of the eternal return*, presented at the Alarcón Criado Gallery, he places a couple of such works in a wider, historical, or even political context, as a way to shine a specific light on contemporary events.

The "Eternal Return" is the idea, drawn as far back as classical antiquity but also found in most mythologies, that identical events, or even whole chronologies occur periodically. This idea is the basis for the popular saying that "history repeats itself". It is a thought-provoking concept, because it denies the belief in man's free will, and rather advocates for a radical form of determinism.

The paradoxical nature of this concept is what attracted Nicolas Gospierre in the first place. He has embodied this idea in *Phoenix*, precisely because it seemed contrary to the way photography works. Instead of being the intangible testimony of an event that occurred, photography appears in *Phoenix* as a mere tool in a wider chain of events that completely exceeds it.

The Alder King - Nicolas Gospierre's latest work in exhibition - is also based on the idea of the loop, although here it takes a much more provocative stance.

The Alder King is a cycle of photographs, which shows how a tree - depicted in the first image - is cut down, processed into planks, and is finally used to create a wooden frame, in which the printed first image is mounted. The viewer ultimately discovers that the whole operation was orchestrated by the artist, who bought the tree for 70 euros.

In this work, the formal frame of Eternal Return is used in a critical manner: not so much to ascertain the perpetual recurrence of nature, but rather to demonstrate the inner workings of the climate crisis, and how any of our actions has a repercussion on the natural environment.

Still, both *Phoenix* and *The Alder King* are formal, and playful: they tackle the Eternal Return from a distance, and it seems in them that Gospierre's goal is to provide a satisfactory - albeit provocative - intellectual riddle, in which the loop is more a game than a statement.

But these works acquire a much graver significance in the exhibition, because of their placement next to an earlier work, *The Bunker*.

In 2014, Gospierre discovered a Cold War nuclear bunker in the outskirts of Warsaw, which had remained untouched since 1989, with all of its contents. Stunned by this discovery, Nicolas Gospierre decided to photograph systematically the space, but most importantly, its contents: uniforms, gas masks, radiation meters, boots, helmets, first aid kits: all that was supposedly needed in case of a nuclear attack. However, the artist took the decision never to show these photographs. On the contrary, and as a way to exorcise the whole situation, and magically dismiss the remnants of what seemed a distant past, the artist designed a shock-proof box, in which he locked indefinitely the photographs of these objects. It is this box, and a film showing Nicolas Gospierre locking forever the photographs, that are on display in the exhibition.

The Bunker was made in 2014, and, at that time, this symbolic gesture was aimed at chasing away ghosts of nuclear war that were thought never to return. In a way, *The Bunker* was designed to negate the Eternal Return, to prove it wrong.

But we are in 2022. The war in Ukraine is raging, nuclear threats are being made on quasi-daily basis, and it seems the world has never been closer to nuclear war ever since the 1962 Cuban missile crisis. History seems to have come full circle.

At this point of the text, it seems essential, perhaps even necessary, to raise some question: can we believe in the Eternal Return? Is it just a myth, a legend that the classical civilisations of the past designed to explain their origins? Or should we rather see as an intellectual device, a philosophical concept formulated by Nietzsche as a thought experiment? Or is it something more tangible?

Let us quote the artist to answer these questions:

My consolation, when thinking about our current predicament, is that the saying according to which "History repeats itself", has in fact a second part, which says: "History repeats itself, once as a tragedy, and a second time as a farce". I believe - and hope - that we are now witnessing the farce.

A

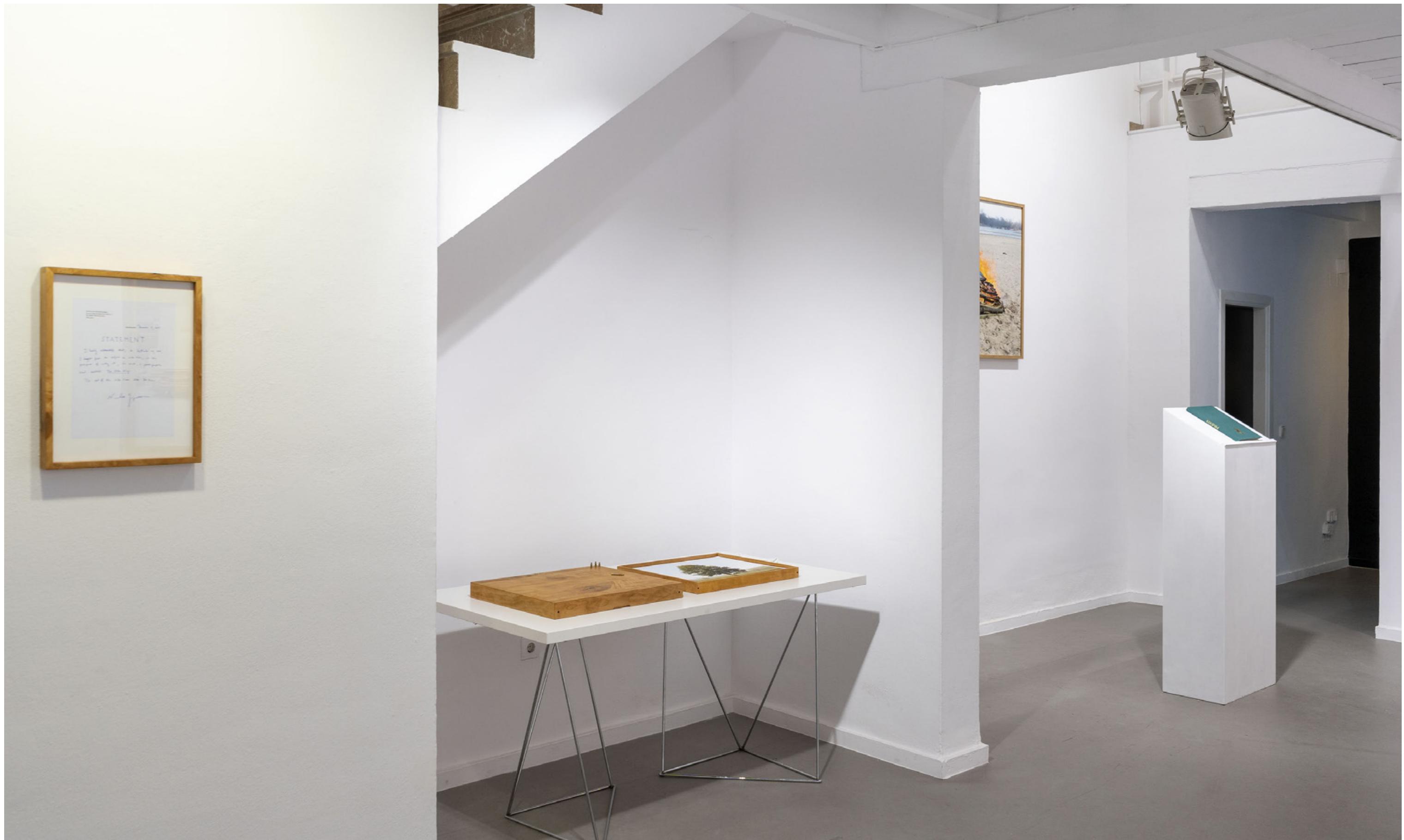
C

Vista de la exposición

Exhibition view

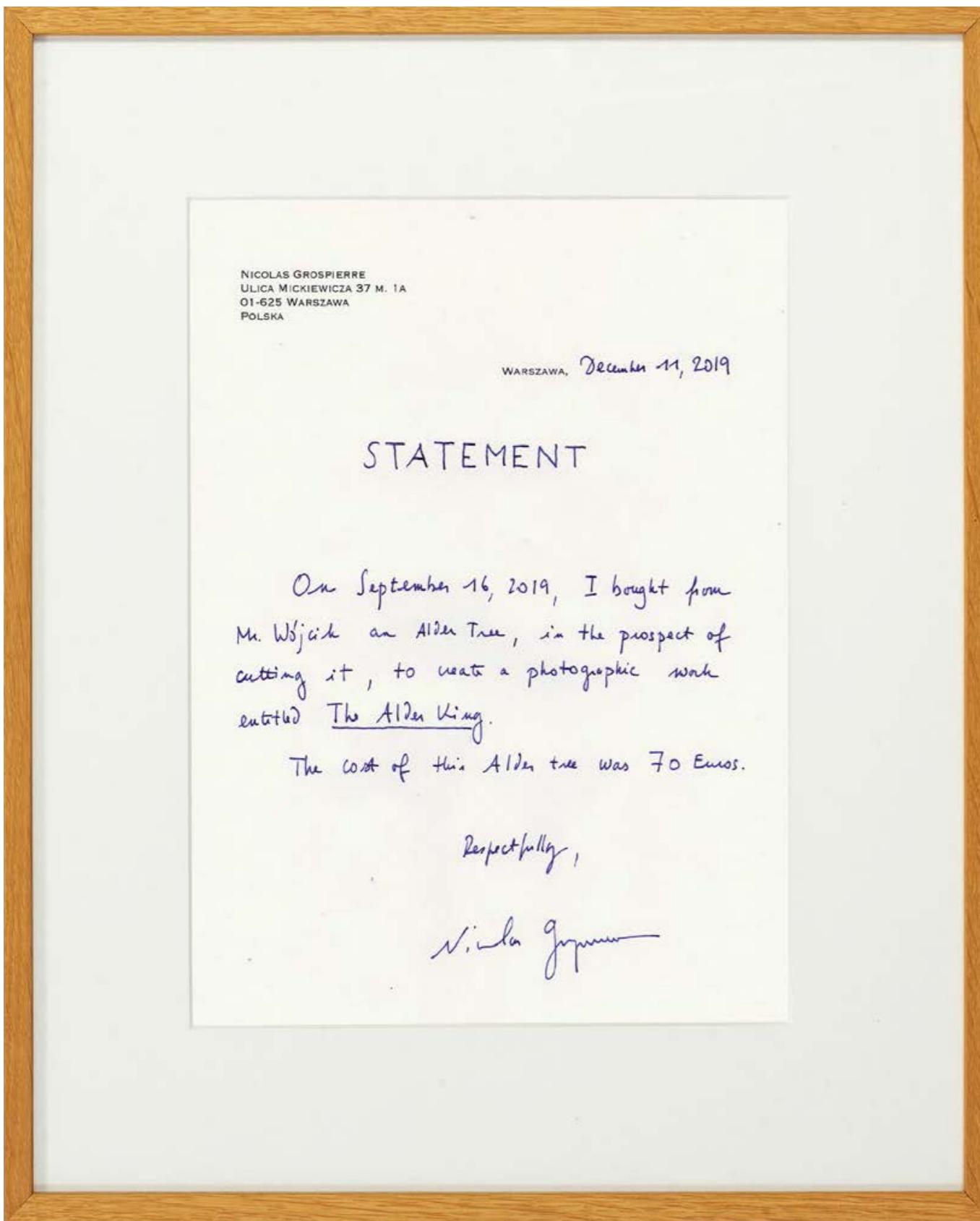

A
C

A

C

The Alder King Statement

2022

Hoja de papel escrita a mano, marco de madera.
Handwritten sheet of paper, wooden frame.

21 x 30 x 3 cm

The Alder King series

NG

A

c The Alder
2022

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

Nicolas Gospierre

A

Felling the Alder

2022

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

A

C

Sawing planks

2022

Nicolas Gospierre

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

A

C

At the carpentry

2022

Nicolas Gospierre

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

NG

A

C

Planks

2022

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

Nicolas Gospierre

A

C

Framing the photograph

2022

Nicolas Gospierre

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm
The Alder King series

A

C

The Alder King

2022

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

93 x 115 x 5 cm

The Alder King series

A

C

The Alder King

2019

21 impresiones de pigmentos de archivo en caja de madera de
aliso y una declaración manuscrita.
21 archival pigment prints on wooden box made out of alder and
one handwritten statement.

40 x 50 x 5 cm

The Alder King series

NG211

Vista de la exposición. Exhibition view.

The book takes fire

2016

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

95 x 95 x 5 cm

Libro. Book.

24 x 28 x 2 cm

The Phoenix series

The book takes fire

2016

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
marco de madera.
Pigment print on archival paper, wooden frame.

95 x 95 x 5 cm

The Phoenix series

A

C

Nicolas Gropierre

Nicolas Gospierre

A

C

Ashes

2016

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
libro encuadrado en tela.
Pigment print on archival paper, clothbound
book.

24 x 28 cm

The Phoenix series

Mounting the prints onto the book

2016

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
libro encuadrado en tela.
Pigment print on archival paper, clothbound
book.

24 x 28 cm

The Phoenix series

Nicolas Gospierre

NG211

Nicolas Gospierre

A
C
Primus inter pares

2016

Impresión de pigmentos sobre papel de archivo,
libro encuadrado en tela.
Pigment print on archival paper, clothbound
book.

24 x 28 cm

The Phoenix series

A

C

Vista de la exposición

Exhibition view

NG214

Vista de la exposición. Exhibition view.

The Bunker

2014

A

C

A

C

A

C

Definitive locking of the photographs in the box.

2014

Vídeo Full HD

3'35"

The Bunker Series

NG214

A
C

Nicolas Gospierre

Definitive locking of the photographs in the box.
2014
Video Full HD
3'35"
The Bunker Series

A

C

THE BUNKER

Photographs of the objects contained in the nuclear shelter

1. Winter fur hat, with civil defense badge
2. Felt beret, with civil defense badge
3. Pair of 4-fingered gloves
4. Bundle of 4-fingered gloves
5. Pair of leather shoes
6. Woolen scarf
7. Bundle of cotton belts
8. Pair of leather boots
9. Hair hygrometers, in their boxes - closed
10. Hair hygrometers, in their boxes - opened
11. Hand drill, in its box - closed
12. Hand drill, in its box - opened
13. Differential pressure gauge, in its box - closed
14. Differential pressure gauge, in its box - opened
15. Intercom telephone
16. Gourd
17. Packs of sterile personal bandages
18. Material record books
19. Secret notes record book - opened
20. Radiation meter type RS-70 - side view
21. Radiation meter type RS-70 - front view
22. Radiation meter type RS-70, in its box - opened
23. Gas mask tightness kit type PKM-66 - closed
24. Gas mask tightness kit type PKM-66 - opened
25. Nuclear explosion range diagram - front side

The Bunker

2014

Hoja de papel mecanografiada.
Typewritten sheet of paper.

21 x 30 cm

The Bunker Series

A
C

Nicolas Gospierre

The Bunker
2014

Caja de acero blindada, fotografías y cerradura.
Shock-proof steel box, photographs & lock.

24 x 26 x 29 cm
The Bunker Series

A

C

The Bunker Opened

2014

Caja de acero blindada, fotografías y cerradura.
Shock-proof steel box, photographs & lock.

24 x 26 x 29 cm

The Bunker Series

A

C

The Bunker Opened

2014

Caja de acero blindada, fotografías y cerradura.
Shock-proof steel box, photographs & lock.

24 x 26 x 29 cm

The Bunker Series

Nicolas Gospierre

BIOGRAPHY

Geneva, Switzerland, 1975.

Nicolas Gospierre lives and works in Poland. He works and understands the medium of photography extensively. Before dedicating his career to his artistic practice he studied at the Institut d'Etudes Politique de Paris and the London School of Economics.

His work as a photographer focuses on documentaries as well as conceptual work. In his documentary work he explores the collective memory and the feeling of hope that can be linked to modern architecture at a particular time, and how certain idealizations linked can be dismantled. Another aspect of his photography is to explore conceptual puzzle games, and capture their attractive and sensual display and functions.

Nicolas Gospierre has been awarded the Golden Lion at the 11th edition of the Venice Biennale (2008) for the exhibition Hotel Polonia in the Polish Pavilion, and has also received the Polityka Passport Award Artistic Residence at Stadtgalerie der Schedule, Bern (2012), the Prize of the Ministry of Culture of the Republic of Poland (2009) and Graham Foundation of Chicago scholarship in 2014.

His monograph, Open-Ended, has been published by Jovis Verlag (Berlin, 2013) and his work has been included in SHOOTING SPACE: ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY (Phaidon) and in Modern Forms. A Subjective Atlas of 20th-century Architecture, edited by Elias Redstone and Alona Pardo. Which has been a part of individual and collective exhibitions in different parts of Europe and America: All Pales Before The Book en PhotoEspaña (Centro de Arte de Alcobendas, Madrid), Modern Forms. A Subjective Atlas of 20th-century Architecture, Architectural Association School of Architecture of London, La Memoria Finalmente Arte in Polonia dal 1989-2015 in Galleria Civica di Modena (2016) Viewfinder in the Signum Foundation of Poznan and Lost in Architecture, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk in 2015, A glass shard in the eye (with Olga Mokrzycka) in BWA Warszawa Warsaw and The Oval Offices, Maison de la Photographie, Lille (2014), a project that exhibited in 2013 at the Presidential Palace of the Republic of Poland and the State Gallery of Art, Sopot.

A

C

He has also been featured in galleries such as Bunkier Sztuki in Krakow, Graham Foundation, Chicago, Raster Gallery, Warsaw, Signum Foundation of Venice, Artist's House, Jerusalem, National Art Museum of China, Beijing Ecco-Espacao Cultural Brasilia, Contemporaneo, Kunsthalle, Bratislava.

His work is present in collections such as the National Museum in Warsaw, Polonia, Rubell Family Collection, Jan Michalski Foundation Switzerland, Colección Los Bragales, Coleccions DKV, Signum Foundation Collection, ARUP Collection, APT Collection, PAMM Miami, Jozami Collection and the 21st Century Museum.

BIOGRAFÍA

Geneva, Suiza, 1975.

Nicolas Gospierre vive y trabaja en Varsovia (Polonia). Es un artista que trabaja y entiende la fotografía de un modo extensivo. Antes de centrar su carrera en el ámbito artístico, se formó en el Institut d'Etudes Politique de Paris y el London School of Economic. Su trabajo como fotógrafo ha estado centrado tanto en proyectos documentales como en trabajos más conceptuales. Los primeros, han explorado frecuentemente la memoria colectiva y las esperanzas ligadas al arquitectura moderna, en unos tiempos, los actuales, en los que las utopías vinculadas a ella han sido desmotadas. Por otro lado, su fotografía más conceptual gira en torno a paradojas visuales y perceptivas que proponen relatos en torno a la verosimilitud, la autenticidad o la significación de la imagen en nuestra época.

Nicolas Gospierre ha sido galardonado con el León de Oro de la 11ª Edición de la Bienal de Venecia (2008) por la muestra Hotel Polonia en el Pabellón polaco, y también ha recibido el Polityka Passport Award (2009), Artistic Residence at Stadtgalerie der Progr, Bern (2012), el Premio del Ministerio de Cultura de la República de Polonia (2009) y la beca Graham Foundation de Chicago en 2014. Su monografía, Open-Ended, ha sido publicada por Jovis Verlang (Berlín, 2013) y su obra ha sido incluida en el New Phaidon book Shooting Space: Architecture In Contemporary Photography de Elias Redstone y en Modern Forms. A Subjective Atlas of 20th-century Architecture, editado por Elias Redstone y Alona Pardo. Ha formado parte de exposiciones individuales y colectivas en diferentes puntos de Europa y América: All Pales Before The Book en PhotoEspaña (Centro de Arte de Alcobendas, Madrid) Modern Forms. A Subjective Atlas of 20th-century Architecture, Architectural Association School of Architecture de Londres , La Memoria finalmente Arte in Polonia dal 1989-2015 en la Galleria Civica di Modena (todas en 2016) Viewfinder en la Signum Foundation de Poznan y Lost in Architecture, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk en 2015, A glass shard in the eye (with Olga Mokrzycka) en BWA Warszawa de Varsovia y The Oval Offices, Maison de la Photographie, Lille (2014), proyecto que expuso en 2013 en el Palacio Presidencial de la Repùblica de Polonia y en la State Gallery of Art, Sopot, y en otros lugares como Bunkier Sztuki en Cracovia, Graham Foundation, Chicago, Raster Gallery, Varsovia,

Signum Foundation de Venecia, Artist's House, Jerusalen, Ecco-Espacao Cultural Contemporaneo, Brasilia, Kunsthalle, Bratislava, National Art Museum of China, Beijing. Su obra está presente en colecciones como National Museum in Warsaw, Polonia, Rubell Family Collection, Jan Michalski Foundation Switzerland, Colección Los Bragales, Coleccions DKV, Signum Foundation Collection, ARUP Collection, APT Collection, PAMM Miami, Jozami Collection y 21Century Museum.