

MATTHEW BARNEY

*THE
CREMASTER
CYCLE*

* MUSEO JUMEX

SINOPSIS

4

THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 1

8

CREMASTER 2

12

CREMASTER 3

14

CREMASTER 4

18

CREMASTER 5

20

ENGLISH VERSION

24

PROGRAMACIÓN - PROGRAM

32

CRÉDITOS - CREDITS

34

15-20.MAR.2016

El ciclo **CREMASTER** es un proyecto del artista estadounidense Matthew Barney realizado entre 1994 y 2002. Aunque se compone principalmente de cinco películas, la obra comprende realmente un universo estético en sí mismo que se manifiesta en las cintas pero también en el material escultórico, gráfico y sonoro que las forma. Las películas del **CREMASTER** son un medio de acceso al simbolismo de Barney, que se ha ido desarrollando en todo su trabajo. Como obra de arte autónoma, el ciclo constituye uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro tiempo, y ha conducido al reconocimiento internacional de Barney como un artista trascendental. **CREMASTER** ha suscitado tanto la aclamación como el rechazo del público, pero continúa figurando como una obra fundamental de la cultura contemporánea.

SINOPSIS

El universo estético de Barney emana de diversas mitologías que el artista ha incorporado a su particular visión de la existencia humana. En *Cremaster* se despliega su complejo modelo ideológico con respecto a la sexualidad, los procesos naturales del cuerpo, y sus implicaciones respecto de la identidad, la voluntad y el destino. El proyecto alude a los medios por los que el individuo enfrenta los deseos y las fuerzas de su propia biología, así como la posibilidad de encauzarlos hacia facetas de transformación y trascendencia. El ciclo *Cremaster* está cargado de rituales, pruebas, pasajes, mutaciones; presenta un sistema que mediante tales procesos busca el equilibrio.

Concretamente, el ciclo hace alusión a la diferenciación sexual. En el ser humano, ésta se realiza durante la sexta semana de gestación. Si el embrión produce una mujer, continúa su curso natural de desarrollo; para engendrar un hombre deben tener lugar mutaciones substanciales. Barney identifica este proceso con un movimiento *descendiente*: el órgano reproductivo masculino constituye una variante descendida de la gónada indiferenciada. Así emerge la dualidad entre el ascenso y el descenso que rige toda la obra.

Tal desplazamiento vertical también se lleva a cabo en el órgano reproductor masculino adulto, mediante un músculo involuntario que lleva por nombre cremáster. Debido a las particulares condiciones térmicas que se requieren para la producción de esperma, el cremáster sube o baja los testículos ante cambios de temperatura externos. Además, este músculo reacciona a situaciones de peligro y de excitación sexual. De esta manera, el ciclo *Cremaster* representa el desplazamiento cíclico entre la indeterminación sexual y la diferenciación; entre un estado de retracción y otro de fecundidad.

Estas condiciones opuestas corresponden, en la ideología de Barney, con estados de la voluntad, la disciplina y la integridad del individuo. Los procesos que deben sobrellevar los personajes del *Cremaster* implican transformaciones en el ámbito psicosocial. Estas crisis emanadas de la oposición al destino natural reflejan una resistencia a la diferenciación sexual, así como el conflicto del individuo frente a las expectativas sociales y los ritos de paso. Así, sendos momentos clave en el ciclo presentan a un personaje

THE CREMASTER CYCLE

que busca la hibridación o el retroceso como medios para trascender su destino. Sobre todo, el *Cremaster* explora las implicaciones de la definición: el paso de un estado de ambigüedad y potencial puro a uno de determinación.

La compleja narrativa sexual del *Cremaster* se nutre de recursos simbólicos tomados de las ideologías masónica, celta y mormona, así como interpretaciones de personajes como Harry Houdini o Gary Gilmore. Estos recursos son reapropiados libremente, produciendo asociaciones y paralelismos que llenan de significado al proyecto; se manifiestan no sólo en personajes y sucesos, sino también en los espacios, objetos y signos que construyen el universo estético de Matthew Barney. Este sistema de significados se adecua a los objetivos de cada episodio; aunque la visión de Barney es evidente en todo el ciclo, cada parte ofrece recursos estéticos propios.

Una de las características principales del proyecto es la preponderancia de lo visual y la ausencia casi absoluta de diálogos. La secuencia de eventos, la introducción de personajes y sus interacciones se enmarcan con lugares y objetos, así como un sofisticado diseño de vestuario y maquillaje. La música, compuesta por Jonathan Bepko, juega un papel fundamental en la creación de estados de ánimo. De manera preponderante, la estética del *Cremaster* se hace patente en el uso de materiales y objetos. La vaselina, materia central en la obra, establece diálogos con el plástico, la tela, el metal, los fluidos. Los componentes escultóricos creados para las películas son reconocidos como parte integral de la obra –Barney considera al *Cremaster* un proyecto más escultórico que cinematográfico.

Otro elemento importante es el espacio, que frecuentemente es interior, personal y casi claustrofóbico. El interior de un túnel, un automóvil, un elevador o una mesa; estar debajo del agua o la tierra; la intimidad de la boca o la entrepierna; todos estos intersticios enmarcan las temáticas de la obra en lo individual, lo oculto y lo vulnerable. Así, las vicisitudes del cuerpo se despliegan en el espacio; ambos manifiestan los límites del individuo. Esta condición también se simboliza mediante el emblema (*field emblem*), un estadio bisecado por una barra horizontal que

SINOPSIS

predomina en el vocabulario gráfico de Barney. Este emblema alude al cuerpo como organismo cerrado, pero también funge como trasfondo icónico y como un campo, una arquitectura. En esta figura se sintetizan el cuerpo, sus oquedades y las estructuras espaciales que lo envuelven.

Con el emblema como base, Barney diseñó un logotipo o insignia para cada uno de los capítulos del *Cremaster*. En el primero se muestra la bota alada de Goodyear; el segundo dispone una colmena de abejas con la bandera de Estados Unidos y la Insignia Roja de Canadá; el tercero incluye el símbolo masónico, un águila de dos cabezas y el edificio Chrysler; el cuarto presenta el trisquel de la Isla de Man; y, por último, una flor de lis estilizada. Estas insignias aparecen de diversas formas en las películas, contribuyendo al simbolismo y la narrativa.

Las cinco partes que conforman el ciclo fueron producidas en desorden. La primera entrega fue *Cremaster 4*, en 1995; después siguieron los episodios 1, 5, 2, y finalmente el 3, terminado en 2002 y de mayor duración (casi tres horas). Esta secuencia sugiere que el ciclo puede leerse de múltiples maneras; las narrativas se refieren unas a otras y pueden entretenerse sin seguir una determinante lineal. El *Cremaster* es, pues, un ciclo, que refleja en su estructura las condiciones recurrentes que envuelven al individuo. Así, el proyecto abre sus posibilidades interpretativas, permitiendo que hallemos en algún personaje, algún hueco, algo de nosotros mismos.

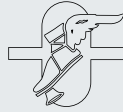
THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 1

1996

Duración: 40'

Cremaster 1 se desarrolla en el estadio de los Broncos, hoy conocido como Estadio Albertsons, en Boise (Idaho, Estados Unidos). Dos dirigibles sobrevuelan el lugar, mientras un grupo de bailarinas realiza figuras en la cancha. En la cabina de cada dirigible, cuatro azafatas rodean una mesa con uvas; verdes en una, moradas en otra. Debajo de cada mesa, simultáneamente, habita Goodyear. A través de un orificio en la(s) mesa(s), Goodyear comienza a introducir uvas, que luego expulsa por un embudo en la suela de su zapato. Los diagramas que producen las uvas al caer se convierten en las figuras que realizan las bailarinas en la cancha. Paulatinamente se produce la imagen de un órgano reproductor indiferenciado; primero por las bailarinas, luego sugerido en la silueta que forma Goodyear al sujetar los dirigibles.

Este primer video presenta una fase de ascenso, que corresponde con el estado indiferenciado del órgano reproductor. Sin embargo, la pieza tiene un tono femenino –patente en la música, el predominio de colores pastel, y en que todos los personajes muestran características de mujer–. En esta faceta inicial, el sistema mantiene el equilibrio al disciplinar los procesos productivos del cuerpo; para Barney, esta condición de ensimismamiento también es una condición de potencial puro.

THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 2

1999

Duración: 79'

La segunda parte introduce personajes clave en la narrativa del ciclo como Gary Gilmore, un criminal estadounidense conocido por asumir la pena de muerte, personaje principal de la novela *The Executioner's Song* [*La canción del verdugo*] (1979) de Norman Mailer. Se hace referencia a la vida de Gilmore en etapas sucesivas. El video inicia con un ritual espiritista-fecundativo en que los padres de Gilmore y su abuela, Baby Fae La Foe, invocan a Harry Houdini –presunto abuelo de Gilmore, interpretado por el mismo Norman Mailer–. Aquí se establece la alegoría de Gilmore como un zángano (abeja macho nacida de huevos sin fecundar cuya función es fecundar a la abeja reina, tras lo cual muere). Gilmore, interpretado por Barney, comete su crimen en una gasolinera; seguidamente tiene lugar el juicio, en que Gilmore acepta la pena de muerte.

La ejecución se desarrolla como un rodeo en el salar de Bonneville en Utah (Estados Unidos). A través de una secuencia de *two-step*, Gilmore convierte su destino en un medio de transformación. Al final, Houdini es seducido por Baby Fae La Foe (la abeja reina), retornando así al origen del ciclo de vida de Gilmore. De este modo, *Cremaster 2* presenta la posibilidad del retroceso como medio para trascender al destino. Corresponde con el inicio de la diferenciación sexual en el desarrollo fetal; en este punto del ciclo *Cremaster*, el individuo resiste tal diferenciación mediante una regresión.

THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 3

2002

Duración: 182'

La narrativa principal de esta tercera parte tiene lugar durante la construcción del edificio Chrysler. Gary Gilmore, quien ha logrado evadir su muerte mediante la metamorfosis y aparece como un cadáver femenino, es conducido al interior de un auto Chrysler Imperial New Yorker en el vestíbulo del edificio. Ahí se lleva a cabo una carrera de destrucción/ritual automovilístico en el que el auto es paulatinamente compactado. Mientras tanto, Barney interpreta a un aprendiz de arquitecto que transgrede los procesos jerárquicos en el aprendizaje de su oficio (correspondiente con la iniciación a la masonería). Al encontrar una cabina secreta en el edificio, el aprendiz moldea, en vez de tallar, unos sillares (piedras para la construcción que simbolizan la rectitud moral). El arquitecto en jefe es protagonizado por Richard Serra y representa a Hiram Abiff, el constructor del Templo de Salomón en la tradición masónica.

Debido a su arrogancia, el aprendiz es condenado a un procedimiento odontológico en el que se le implantan los restos del Chrysler Imperial, lo que le provoca el prolapso de sus entrañas. Posteriormente, el aprendiz se enfrenta con una prueba que tiene lugar en el Guggenheim Museum de Nueva York, y que ofrece paralelismos con la pentalogía *Cremaster*. En cada nivel del edificio, el aprendiz encara personajes y situaciones que corresponden con cada episodio del ciclo. Tras vencer, el aprendiz asesina al arquitecto en la cima del Chrysler y después es asesinado por el propio edificio. La acción parricida queda reflejada en la última escena, que concluye el prólogo y prefigura la cuarta película en la Isla de Man. Mediante un complejo simbolismo masónico y celta, y el paralelismo narrativo que hace referencia a los demás episodios, *Cremaster 3* opera como eje de todo el ciclo.

THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 4

1995

Duración: 42'

Cremaster 4, la primera entrega del proyecto, tiene lugar en la Isla de Man, una dependencia británica en el Mar de Irlanda. El personaje principal es el Candidato de Loughton, un sátiro interpretado por Barney acompañado de tres hadas con características andróginas. En la isla se lleva a cabo una carrera motociclista entre dos equipos, el Ascendente (amarillo) y el Descendente (azul). Esta direccionalidad se revela con unas formas gonadales que emergen de los bolsillos de los pilotos. Mientras tanto, el Candidato cae al mar y debe encontrar su camino a la isla a través de un túnel. Su destino está representado por un carnero Loughton (o Loaghtan manés), con dos pares de cuernos que simbolizan la simetría sexual, el punto de equilibrio. Esta simetría, sin embargo, es negada: el video concluye con la escena de unas gónadas evidentemente masculinas que se conectan con las motocicletas. De esta forma se presagia el descenso definitivo del cremáster.

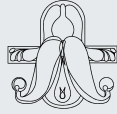
THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 5

1997

Duración: 55'

El Budapest de siglo XIX es el escenario donde se desarrolla la quinta parte del ciclo. Corresponde con la fase de descenso, de diferenciación sexual absoluta con la formación de un hombre. No obstante, y de manera paralela al *Cremaster 1*, este episodio tiene un matiz femenino. El descenso se manifiesta como una tragedia, una historia de pérdida del amado. En la Ópera Nacional de Hungría, la Reina de las Cadenas (Ursula Andress) canta su lamento, mientras Barney interpreta simultáneamente varios personajes. El primero, la Diva, escala por el escenario; el Mago –el amado de la Reina, con grilletes que evocan los utilizados por Houdini– se prepara para arrojarse del Puente de las Cadenas.

Debajo del trono de la Reina, en el Balneario de Gellért, el Gigante sostiene a unas palomas jacobinas con listones, mientras unas ninfas anudan los listones a sus genitales. Con el vuelo de las palomas, el músculo cremáster se relaja y tiene lugar el descenso. En ese instante, el Mago salta del puente y la Diva cae en el escenario. Mientras la Reina se desvanece con el recuerdo del Mago, dos ninfas insertan una perla negra en la boca de éste. De la boca de la Reina sale un líquido, una gota se bifurca y cae al agua. Este ambiguo final se puede interpretar como la expiración del individuo, o bien como su regeneración. De este modo, el descenso conlleva la promesa de un retorno al origen, manifestando la naturaleza cíclica de la diferenciación sexual y del proyecto *Cremaster*.

Matthew Barney nació en 1967 en San Francisco, California. Concluyó sus estudios de Arte en Yale University en 1989. Ha presentado sus proyectos artísticos en diversas sedes, incluidas las bienales de Venecia, del Whitney, Documenta, y museos como el Guggenheim Museum en Nueva York, Haus der Kunst en Múnich, San Francisco Museum of Modern Art, entre otros. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Europa 2000 de la Bienal de Venecia de 1993, el Hugo Boss Award otorgado por el Guggenheim Museum en 1996, y el Goslar Kaiser Ring Award en 2007. En 2014 finalizó su proyecto más reciente, *River of Fundament*, en el que trabajó desde 2006. Actualmente vive y trabaja en Nueva York.

CRÉDITOS

CREMASTER 1

Escrito y dirigido por Matthew Barney
Producido por Barbara Gladstone
y Matthew Barney
Director de fotografía: Peter Strietmann
Equipo de producción: Chloe Piene,
Paul Pisoni, Robert Wogan
© 1995 Matthew Barney

CREMASTER 2

Escrito y dirigido por Matthew Barney
Producido por Barbara Gladstone
y Matthew Barney
Director de fotografía: Peter Strietmann
Música compuesta por Jonathan Beppler
Productor asociado: Chelsea Romersa
Diseño de producción: Matthew D. Ryle
© 1999 Matthew Barney

CREMASTER 3

Escrito y dirigido por Matthew Barney
Producido por Barbara Gladstone
y Matthew Barney
Director de fotografía: Peter Strietmann
Música compuesta por Jonathan Beppler
Productor asociado: Chelsea Romersa
Diseño de producción: Matthew D. Ryle
Maquillaje y efectos especiales:
Gabe Bartalos
Diseño de vestuario: Linda LaBelle
Diseño de iluminación: Chris Winget
Diseñador asociado de producción:
Hal McFeely III
Supervisor de producción: Jessica Frost
Manager de producción:
Kristin Schattenfield
Supervisor de efectos especiales:
Matthew Wallin
Supervisor de gráficos digitales especiales:
Adam Martinez
Equipo de producción: Kanoa Baysa,
Nicholas Emmet, Chris Hanson,
Dow Kimbrell, Michael Koller
Supervisor de post-producción:
Christopher Seguine
Maquillaje: Regina Harris
© 2002 Matthew Barney

CREMASTER 4

Escrito y dirigido por Matthew Barney
Producido por Artangel, James Lingwood,
Matthew Barney
Producido en asociación con Fondation
Cartier pour l'Art Contemporain,
Paris, Barbara Gladstone Gallery,
Nueva York, con el apoyo de
The Arts Council of England
Director de fotografía: Peter Strietmann
Productor asociado: Hervé Chandès
Asistente de director: Tom Johnson
© 1994 Matthew Barney

CREMASTER 5

Escrito y dirigido por Matthew Barney
Producido por Barbara Gladstone
y Matthew Barney
Música compuesta por Jonathan Beppler
Director de fotografía: Peter Strietmann
© 1997 Matthew Barney

MATTHEW BARNEY

***THE
CREMASTER
CYCLE***

✧ MUSEO JUMEX

THE CREMASTER CYCLE

The *Cremaster Cycle* is a project by American artist Matthew Barney created between 1994 and 2002. Although consisting mainly of five films, the work actually comprises an aesthetic universe in itself, revealed in the films but also in the sculptural, graphic and sonic material that forms them. The *Cremaster* films are a means of access to Barney's symbolism, which has been developing throughout his career. As an autonomous work of art, the cycle constitutes one of the most ambitious projects of our time, and has gained Barney international recognition as an outstanding artist. The *Cremaster Cycle* has prompted both acclaim and rejection, but continues to appear as a fundamental work of contemporary culture.

Barney's aesthetic universe incorporates various mythologies to his particular vision of human existence. The *Cremaster* unfolds his complex ideological model of sexuality, the natural processes of the body, and its implications for human identity, will and fate. The project addresses the ways in which biological desires and forces are faced, and the possibility of channeling them towards phases of transformation and transcendence. The *Cremaster Cycle* is charged with rituals, trials, passages, mutations; it presents a system that strives for equilibrium through such processes.

In concrete terms, the cycle alludes to sexual differentiation. For human beings this occurs during the sixth week of gestation. If the embryo is to produce a woman, it continues its natural course of development; to engender a man, substantial mutations must take place. Barney identifies this process with a *descending* movement: the male reproductive organ constitutes a descended phase of the

undifferentiated gonad. Thus emerges the duality between ascent and descent that governs the entire work.

The vertical displacement is also present in the adult male reproductive organ, via an involuntary muscle that takes the name of cremaster. Due to the particular thermal conditions required for the production of sperm, the cremaster raises or lowers the testicles in reaction to external changes in temperature. This muscle also reacts to situations of danger and sexual excitement. The *Cremaster Cycle* is therefore the cyclical displacement between sexual indetermination and differentiation; between a state of retraction and another of fecundity.

These opposing conditions correspond, in Barney's ideology, with states of the individual's will, discipline and integrity. The processes that the characters in the *Cremaster* must endure imply transformations in the psychosocial realm. These crises, which stem out of the opposition to one's natural destiny, reveal a resistance to sexual differentiation, as well as a conflict with social expectations and rites of passage. In this way, certain key moments in the cycle present a certain character seeking hybridization or regression as a way to transcend his or her destiny. Above all, the *Cremaster* explores the implications of definition, of moving from a state of ambiguity and pure potential to one of determination.

The complex sexual narrative of the *Cremaster* borrows symbolic elements from Masonic, Celtic and Mormon ideologies, and from the interpretation of characters such as Harry Houdini or Gary Gilmore. These resources are re-appropriated liberally, producing associations that imbue the project with meaning. They are made manifest not only in characters and

SYNOPSIS

events, but also in the spaces, objects and signs that construct the aesthetic universe of Matthew Barney. This system of meanings is adapted to the goals of each episode; even though Barney's vision is evident throughout the cycle, each part offers its own aesthetic resources.

A main characteristic of the project is the preponderance of the visual and the near-absolute absence of dialogue. The sequence of events, the introduction of characters and their interactions, are framed by places and objects, as well as a sophisticated costume and makeup design. The score, composed by Jonathan Bepler, plays a fundamental role in the creation of moods. In a predominant way, the aesthetic of the *Cremaster* is made patent in the use of materials and objects. Vaseline, a central material in the work, is put in dialogue with plastic, cloth, metal, fluids. The sculptural components created for the movies are acknowledged as integral to the work—Barney considers the *Cremaster* to be more of a sculptural project than a cinematographic one.

Another important element is space, which is frequently interior, personal and almost claustrophobic. The interior of a tunnel, a car, an elevator or a table; being under water or earth; the intimacy of the mouth or the crotch; all these interstices frame the themes of the films as individual, hidden and vulnerable. In this way, the vicissitudes of the body unfold in space; both manifest the limits of the individual. This condition is also symbolized with the field emblem, a stadium bisected by a horizontal bar that predominates in Barney's graphic vocabulary. This emblem alludes to the body as a closed organism, but also works as an iconic backdrop and as a field, an

architecture. This figure synthesizes the body, its cavities, and the spatial structures that envelop it.

With the emblem as basis, Barney designed a logo or insignia for each chapter in the *Cremaster*. The first shows Goodyear's winged boot; the second arranges a beehive with the American Flag and the Canadian Red Ensign; the third includes the Masonic symbol, a two-headed eagle and the Chrysler Building; the fourth presents the triskelion of the Isle of Man; and the fifth a stylized fleur-de-lis. These badges appear in different forms in the movies, contributing to their symbolism and narrative.

The five parts that conform the cycle were not produced in order. The first installment was *Cremaster 4*, in 1995; then followed episodes 1, 5 and 2, and finally 3, completed in 2002 and with the longest duration (almost three hours). This sequence suggests that the cycle can be read in multiple manners; the narratives refer to each other and can be interwoven without a linear determination. The *Cremaster* is, after all, a cycle, and reflects in its structure the recurrent conditions that implicate the individual. In this way, the project opens up possibilities for interpretation, allowing us to find in a certain character, a certain cavity, something of ourselves.

THE CREMASTER CYCLE

CREMASTER 1

1996

Duration: 40'

Cremaster 1 takes place in the Bronco Stadium (today known as Albertsons Stadium) in Boise, Idaho, USA. Two blimps hover above the place, while a group of dancers performs on the field. Inside each blimp, four airhostesses surround a table with grapes; green in one, purple in the other. Under each table, simultaneously, dwells Goodyear. Through an orifice in the table(s), Goodyear begins to introduce grapes, which she then expels through a funnel on the sole of her shoe. The diagrams produced by the grapes as they fall become the figures created by the dancers on the field. Eventually the image of an undifferentiated reproductive organ emerges; first created by the dancers, and later suggested by the silhouette of Goodyear holding the blimps.

This first film presents a phase of ascension, which corresponds to the undifferentiated reproductive organ. Nonetheless, the piece has a feminine tone –patent in the music, the predominant pastel colors, and the feminine features of the characters. In this initial stage, the system sustains equilibrium by disciplining the body's productive processes. For Barney, this condition of self-absorption is also one of pure potential.

CREMASTER 2

1999

Duration: 79'

The second part introduces key characters in the narrative, including Gary Gilmore, an American criminal known for embracing the death penalty, and the

main character in Norman Mailer's novel *The Executioner's Song*. Gilmore's life is referenced in successive stages. The film begins with a séance/insemination ritual in which Gilmore's parents and his grandmother, Baby Fae La Foe, invoke Harry Houdini –allegedly Gilmore's grandfather, played by Norman Mailer himself. This scene establishes the allegory of Gilmore as a drone (male bees born from unfertilized eggs; after mating with the queen bee, they die). Gilmore, played by Barney, commits his crime at a gas station; in the subsequent trial, he accepts death.

The execution takes the form of a rodeo at the Bonneville Salt Flats in Utah. Through a two-step sequence, Gilmore turns his fate into a means of transformation. In the end, Baby Fae La Foe (the queen bee) seduces Houdini, taking us back to the origin of Gilmore's life cycle. *Cremaster 2* thus presents the possibility of regression as a way to transcend destiny. This episode corresponds to the beginning of sexual differentiation in fetal development; at this point in the *Cremaster Cycle*, the individual resists such differentiation through relapse.

CREMASTER 3

2002

Duration: 182'

The central narrative of this third film takes place during the construction of the Chrysler Building. Gary Gilmore, who has evaded death via metamorphosis and appears as a female corpse, is conducted to the interior of a Chrysler Imperial New Yorker in the lobby of the building. The car is eventually compacted in a demolition derby/automotive ritual. Meanwhile, Barney plays an architectural apprentice who

SYNOPSIS

transgresses the hierarchical learning processes of his trade (which correspond to Masonic initiation). The apprentice finds a secret cabin in the building, in which he casts, instead of carving, ashlar (masonry that symbolizes moral rectitude). The chief architect is played by Richard Serra and represents Hiram Abiff, the builder of the Temple of Solomon in Masonic tradition.

Due to his arrogance, the apprentice is sentenced to an odontological implant of the remains of the Chrysler Imperial, which provokes the prolapse of his bowels. Subsequently, the apprentice faces a test that takes place inside the Guggenheim Museum in New York, and which offers parallelisms with the *Cremaster* penthalogy. On each floor of the building, the apprentice confronts characters and situations that correspond to each episode in the cycle. After succeeding, the apprentice murders the architect on top of the Chrysler, and is then killed by the building itself. The parricidal act is mirrored in the final scene, which concludes the prologue and foreshadows the fourth film, in the *Isle of Man*. By means of complex Masonic and Celtic symbolism, and the references to the other episodes, *Cremaster 3* works as the axis of the entire cycle.

CREMASTER 4

1995

Duration: 42'

Cremaster 4, the first installment of the project, takes place in the *Isle of Man*, a British dependency in the Irish Sea. The central character is the Loughton Candidate, a satyr played by Barney, accompanied by three androgynous fairies. In the island a motorcycle race takes place between two

teams, the Ascending (yellow) and Descending (blue) hacks. This directionality is revealed with gonadal forms that emerge from the pockets of the pilots. Meanwhile, the Candidate falls to sea and must find his way to the island through a tunnel. His fate is represented by a Loughton Ram (or Manx Loaghtan), with two pairs of horns that symbolize sexual symmetry, the point of equilibrium. Such symmetry, however, is denied: the film concludes with the scene of distinctly male gonads connected to the motorcycles. This foretells the definitive descent of the cremaster.

CREMASTER 5

1997

Duration: 55'

The fifth part of the cycle is set in nineteenth-century Budapest. It corresponds to the phase of descension, of absolute sexual differentiation with the formation of a man. Nonetheless, and mirroring *Cremaster 1*, this episode has a feminine tone. Descension is manifested as a tragedy, a story of lost love. In the Hungarian State Opera House, the Queen of Chain (Ursula Andress) sings her lament, while Barney simultaneously interprets three characters. The first, the Diva, climbs around the stage; the Magician –the Queen's beloved, with shackles reminiscent of those used by Houdini– prepares to throw himself from the Chain Bridge.

Beneath the Queen's throne, in the Gellert Baths, the Giant holds Jacobin Pigeons with ribbons, while sprites attach the ribbons to his genitals. With the flight of the pigeons, the cremaster muscle relaxes, and descension occurs. In this instant, the Magician leaps from the bridge, and the Diva falls down the stage. As the Queen faints from the memory of the Magician, two sprites insert a black

pearl into his mouth. A fluid seeps from the Queen's mouth, a drop splits and falls to the water. This ambiguous ending can be interpreted as the expiration of the individual, but also as his regeneration. Thus, descension entails a promise of return to the origin, manifesting the cyclical nature of sexual differentiation and of the *Cremaster* project.

WMATTHEW BARNEY

Matthew Barney was born in 1967 in San Francisco, California. He completed an Art degree from Yale University in 1989. Barney has presented his artwork at venues including the Venice and Whitney biennials, Documenta, and museums such as the Solomon R. Guggenheim in New York, Haus der Kunst in Munich, San Francisco Museum of Modern Art, among others. His work has been recognized with awards such as the Europa 2000 of the Venice Biennale of 1993, the Hugo Boss Award by the Guggenheim Museum in 1996, and the Goslar Kaiser Ring Award in 2007. In 2014 Barney completed his most recent project, *River of Fundament*, in which he worked from 2006. He currently lives and works in New York.

CREDITS

CREMASTER 1

Written and Directed by
Matthew Barney
Produced by Barbara Gladstone
and Matthew Barney
Director of Photography:
Peter Strietmann
Production Design Team: Chloe Piene,
Paul Pisoni, Robert Wogan
© 1995 Matthew Barney

CREMASTER 2

Written and Directed by
Matthew Barney
Produced by Barbara Gladstone
and Matthew Barney
Director of Photography:
Peter Strietmann
Music composed by Jonathan Bepler
Associated Producer: Chelsea Romersa
Production Design: Matthew D. Ryle
© 1999 Matthew Barney

CREMASTER 3

Written and Directed by
Matthew Barney
Produced by Barbara Gladstone
and Matthew Barney
Director of Photography:
Peter Strietmann
Music composed by Jonathan Bepler
Associated Producer: Chelsea Romersa
Production Design: Matthew D. Ryle
Special Make-Up and Visual Effects:
Gabe Bartalos
Costume Design: Linda LaBelle
Lighting Design: Chris Winget
Associated Design Producer:
Hal McFeely III
Post Production Supervisor:
Jessica Frost
Production Manager:
Kristin Schattenfield
Visual Effects Supervisor:
Matthew Wallin
Special Digital Graphics Supervisor:
Adam Martinez

Production Team: Kanoa Baysa,
Nicholas Emmet, Chris Hanson,
Dow Kimbrell, Michael Koller
Post Production Supervisor:
Christopher Seguire
Make-Up: Regina Harris
© 2002 Matthew Barney

CREMASTER 4

Written and Directed by
Matthew Barney
Produced by Artangel, James
Lingwood, and Matthew Barney
Produced in association with Fondation
Cartier pour l'Art Contemporain,
Paris, Barbara Gladstone Gallery,
New York City, with support of The
Arts Council of England
Director of Photography:
Peter Strietmann
Associated Producer: Hervé Chandès
Assistant Director: Tom Johnson
© 1994 Matthew Barney

CREMASTER 5

Written and Directed by
Matthew Barney
Produced by Barbara Gladstone
and Matthew Barney
Music composed by Jonathan Bepler
Director of Photography:
Peter Strietmann
© 1997 Matthew Barney

PROGRAMA - PROGRAM

MARTES - TUESDAY

15.03

<i>Cremaster 1</i>	11:00 – 11:40 h
40'	
<i>Cremaster 2</i>	11:50 – 13:09 h
79'	
<i>Cremaster 3</i>	13:20 – 16:22 h
182'	
<i>Cremaster 4</i>	16:40 – 17:22 h
42'	
<i>Cremaster 5</i>	17:30 – 18:25 h
55'	
<i>Cremaster 1</i>	19:00 – 19:40 h
40'	

MIÉRCOLES - WEDNESDAY

16.03

<i>Cremaster 2</i>	11:00 – 12:19 h
79'	
<i>Cremaster 3</i>	12:30 – 15:32 h
182'	
<i>Cremaster 4</i>	15:45 – 16:27 h
42'	
<i>Cremaster 5</i>	16:40 – 17:35 h
55'	
<i>Cremaster 1</i>	17:45 – 18:25 h
40'	
<i>Cremaster 2</i>	18:30 – 19:59 h
79'	

JUEVES - THURSDAY

17.03

<i>Cremaster 4</i>	11:00 – 11:42 h
42'	
<i>Cremaster 5</i>	11:50 – 12:45 h
55'	
<i>Cremaster 1</i>	14:30 – 15:10 h
40'	
<i>Cremaster 2</i>	15:20 – 16:39 h
79'	
<i>Cremaster 3</i>	16:50 – 17:52 h
182'	

<i>Cremaster 4</i>	18:00 – 18:42 h
42'	
<i>Cremaster 1</i>	18:50 – 19:30 h
40'	
<i>Cremaster 5</i>	19:35 – 20:30 h
55'	
<i>Cremaster 2</i>	20:35 – 21:54 h
79'	
<i>Cremaster 3</i>	22:05 – 01:07 h
182'	

PROGRAMA - PROGRAM

VIERNES - FRIDAY

18.03

<i>Cremaster 3</i> 11:00 – 14:02 h 182'	<i>Cremaster 1</i> 17:45 – 18:25 h 40'
<i>Cremaster 1</i> 14:10 – 14:50 h 40'	<i>Cremaster 2</i> 18:30 – 19:49 h 79'
<i>Cremaster 5</i> 15:00 – 15:55 h 55'	<i>Cremaster 3</i> 19:55 – 22:57 h 182'
<i>Cremaster 2</i> 16:05 – 17:24 h 79'	<i>Cremaster 4</i> 23:05 – 23:47 h 42'
	<i>Cremaster 5</i> 23:55 – 00:50 h 55'

SÁBADO - SATURDAY

19.03

<i>Cremaster 1</i> 11:00 – 11:40 h 40'	<i>Cremaster 5</i> 11:00 – 11:55 h 55'
<i>Cremaster 2</i> 11:50 – 13:09 h 79'	<i>Cremaster 4</i> 12:00 – 12:42 h 42'
<i>Cremaster 3</i> 13:20 – 16:22 h 182'	<i>Cremaster 3</i> 12:50 – 15:52 h 182'
<i>Cremaster 4</i> 16:40 – 17:22 h 42'	<i>Cremaster 2</i> 16:00 – 17:19 h 79'
<i>Cremaster 5</i> 17:30 – 18:25 h 55'	<i>Cremaster 1</i> 17:30 – 18:10 h 40'

Créditos de imágenes - Images Credits

pp. 8, 10-11

Matthew Barney

CREMASTER 1, 1995

Still de producción - *Production still*

© 1995 Matthew Barney

Fotografía - *Photo*: Michael James O'Brien

Cortesía - *Courtesy*: Gladstone Gallery,

Nueva York y Bruselas

p. 12

Matthew Barney

CREMASTER 2, 1999

Still de producción - *Production still*

© 1999 Matthew Barney

Fotografía - *Photo*: Chris Winget

Cortesía - *Courtesy*: Gladstone Gallery,

Nueva York y Bruselas

pp. 14, 16-17

Matthew Barney

CREMASTER 3, 2002

Still de producción - *Production still*

© 2002 Matthew Barney

Fotografía - *Photo*: Chris Winget

Cortesía - *Courtesy*: Gladstone Gallery,

Nueva York y Bruselas

p. 18

Matthew Barney

CREMASTER 4, 1994

Still de producción - *Production still*

© 1994 Matthew Barney

Fotografía - *Photo*: Michael James O'Brien

Cortesía - *Courtesy*: Gladstone Gallery,

Nueva York y Bruselas

p. 20

Matthew Barney

CREMASTER 5, 1997

Still de producción - *Production still*

© 1997 Matthew Barney

Fotografía - *Photo*: Michael James O'Brien

Cortesía - *Courtesy*: Gladstone Gallery,

Nueva York y Bruselas

Este libretto fue publicado por Fundación Jumex Arte Contemporáneo con motivo de la proyección de *The Cremaster Cycle [El Ciclo Cremaster]*, Organizado por Rosario Nadal e Ixel Rion en Museo Jumex

This libretto was published by Fundación Jumex Arte Contemporáneo on the occasion of the exhibition of *The Cremaster Cycle [El Ciclo Cremaster]*, organized by Rosario Nadal and Ixel Rion in Museo Jumex

Coordinación editorial

- Editorial Coordinator

Blanca Sotos

Textos - *Texts*

Gabriel Villalobos

Diseño - *Design*

Mariciris Herrera, Emilio Pérez

Estudio Herrera

Traducciones - *Translations*

Gabriel Villalobos

Imágenes cortesía - *Images courtesy*

Gladstone Gallery, Nueva York

y Bruselas

© Fundación Jumex Arte Contemporáneo, 2016

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida sin el permiso por escrito del editor.

All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced without the written permission of the Publisher.

