

Pilar Mata Dupont

A Table Read, 2022

Two-channel HD video with sound, colour
58 minutes

Courtesy the artist and MOORE CONTEMPORARY

This two-channel video installation presents edited footage of a live performance at De Hillevliet with WET in Rotterdam in 2021. The performance was titled *A Table Read* after a key stage of pre-production in both film and theatre in which actors meet and read through the script for the first time. Its narrative is composed of fragments of memories and experiences, shared with the artist by the female members of her family. Mata Dupont interweaves their stories of political activism and exile, intergenerational conflicts, tensions, and longings with reflective and deeply personal confessions written by the artist during her collection of this material.

Featuring three actors, the performance scenes were not chronologically organised but slid between different times and places, as decided upon during each performance by the actors. The actors switch between roles – sometimes performing as the artist, sometimes as the artist's relatives, and at other times playing themselves attempting to piece together and organise the circular sequence of events.

Pilar Mata Dupont

Mesa Italiana, 2022

Esta videoinstalación bicanal presenta imágenes editadas de una *performance** con WET en De Hillevliet, Rotterdam, en 2021. La representación se tituló “A Table Read” (“Mesa italiana” en español) que alude a un momento clave en la preproducción tanto de cine como de teatro, en la que los actores se reúnen a leer el guion por primera vez. La narrativa está compuesta por fragmentos de recuerdos y experiencias de las mujeres de la familia de la artista. Mata Dupont entrelaza historias de activismo político y exilio, conflictos intergeneracionales, tensiones y anhelos, con confesiones reflexivas y profundamente personales escritas por la artista mientras colectaba este material.

Las escenas de la *performance* no se organizan cronológicamente, sino que se deslizan entre diferentes tiempos y lugares, según lo que decidan las actrices que interpretan el texto. Las actrices cambian de roles constantemente: a veces interpretan a la artista, a veces a la familia, y a veces a sí mismas cuando tratan de reconstruir y organizar la secuencia circular de los eventos.

* *Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.*

Pilar Mata Dupont

Las Hormigas, 2022

Director: Pilar Mata Dupont

Performers/Co-creators: Maree Cole, Cezera Critti-Schnaars,
Daisy Sanders

Dramaturg: Caro Duca

Sound Composition/Design: Tom Hogan

Scenographer: Rhiannon Peterson

Lighting: Joe Paradise Lui

Costume: Nicole Marrington

Stage Manager: Jasmyn Day

Music Consultant: Sharon Ogle

Courtesy the artist and MOORE CONTEMPORARY

A series of live performances will take place in the gallery over the course of the exhibition. The live performances hinge on improvisation. The written scenes are not fully memorised by the actors, but are collectively debated and decided on in front of the audience, and in response to each others' physical, visual, and aural cues. Presented over several days, as time passes and the fatigue of constant re-remembering and re-telling sets in, the audience becomes witness to increasingly marked fabulations and fragmentations inherent to traumatic memory, and how it manifests over long periods of time and geographical distances.

The performance runs every Saturday from 29 October to 17 December. → pica.org.au

Pilar Mata Dupont

Las Hormigas, 2022

A lo largo de la exposición, habrá una serie de *performances** en la galería. Las actuaciones girarán en torno a la improvisación. Esto quiere decir que las escenas escritas no serán completamente memorizadas por las actrices, sino que se debatirán y decidirán colectivamente frente al público, y en respuesta a las señales físicas, visuales y auditivas de los demás. A lo largo de varios días, a medida que pasa el tiempo y se instala la fatiga de recordar y volver a contar constantemente, la audiencia se convierte en testigo de fabulaciones y fragmentaciones cada vez más marcadas e inherentes a la memoria traumática, y cómo ésta se manifiesta a través de largos períodos de tiempo y distancias geográficas.

La performance se mostrará todos los sábados desde el 29 de octubre al 17 de diciembre de 2022. → pica.org.au

* *Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.*

Pilar Mata Dupont

La Maruja, 2021

Single-channel HD video

11:48 minutes loop

Courtesy the artist and MOORE CONTEMPORARY

Comprising six photographs and a single-channel video, *La Maruja* (2021) revolves around the mysterious death of the artist's great-great-grandmother, María Cristina. On marrying into the Mata family, María Cristina was moved to the family ranch, 'La Maruja' (a diminutive of 'Maria'), which she renamed 'Destierro' (meaning exile). When her son was just a young boy, he was taken from her and given to childless relatives. In the years that followed, María Cristina developed a painful bacterial illness – perceived as a symptom of this traumatising experience – dying without seeing him again.

Drawing on interviews with family members, in *La Maruja*, Mata Dupont presents a fractured narrative, confronting the mistranslations, gaps, and fissures that puncture the possibility of ever fully knowing and understanding her family lineage from afar. *La Maruja* mixes footage of the family's gothic ranch near Azul, Buenos Aires, with a highly staged tableau – a quasi-historical reconstruction of María Cristina. Wearing stylised Edwardian dress as worn by the Argentinian women of that class and time, her body is portrayed as a carrier and witness of internal trauma and tensions.

Pilar Mata Dupont

La Maruja, 2022

Compuesta por seis fotografías y un video mono canal, “La Maruja” (2021) gira en torno a la misteriosa muerte de la tatarabuela de la artista, María Cristina. Al casarse con la familia Mata, María Cristina fue trasladada al rancho familiar “La Maruja” (un diminutivo de ‘María’) al que renombró “Destierro”. Cuando su hijo era solo un niño pequeño, se lo quitaron y se lo dieron a parientes sin hijos. En los años que siguieron, María Cristina desarrolló una dolorosa enfermedad bacteriana (percibida como síntoma de esta experiencia traumática) y murió sin volver a verlo.

“La Maruja” se basa en entrevistas a familiares de Pilar Mata Dupont. En esta obra, la artista presenta una narrativa fracturada, que se enfrenta con las malas traducciones, brechas y fisuras que perforan la posibilidad de conocer y comprender plenamente su linaje familiar desde lejos. “La Maruja” mezcla imágenes del rancho de estilo gótico de su familia cerca de Azul (Buenos Aires, Argentina) con un cuadro altamente escenificado, y una reconstrucción cuasi histórica de María Cristina. Se la ve con un vestido de estilo eduardiano, como el que usaban las mujeres argentinas de esa clase y época. El cuerpo de su tatarabuela es retratado como portador y testigo de traumas y tensiones internas.

Pilar Mata Dupont

La Maruja, 2021

Photo print, acrylic face mounted on aluminium

From left to right

La Isolina, 2021

Courtesy the artist and Marco D'Orsogna & Terry Scott

La Muerte, 2021

Courtesy the artist and MOORE CONTEMPORARY

La Mano, 2021

La Enfermedad, 2021

Courtesy the artist and Marco D'Orsogna & Terry Scott

La Liliana, 2021

Courtesy the artist and MOORE CONTEMPORARY

La Metáfora, 2021

Courtesy the artist and Rosey Kyron