

LAS VERBENAS DESIERTAS

Apariciones y desapariciones en el arte contemporáneo

Bienvenida al subsuelo. Estás entrando en *Las verbenas desiertas*, un reverso de la ciudad donde se aparecen sus fantasmas. Es la cara B, un paisaje entre lo pop y lo mitológico. Tiene algo de memorial y de mazmorra pero también de pista de baile, algo de horror cósmico y terror histórico, de espíritus y de duelo. Tradiciones, mitos y relatos tuneados te esperan en las próximas salas.

Las verbenas desiertas es una exposición que reúne obras de ocho artistas contemporáneos: Ana Laura Aláez, Paco Chanivet, Pere Llobera, Carlos Monleón, Clara Montoya, Clara Moreno Cela, Elsa Paricio y Fernando Sánchez Castillo y del arquitecto Luis Moya. Mediante luz, sonido y materia, en cada una de sus piezas toman forma presencias de nuestro entorno. Aquí se invocan y conviven fantasmas de distintos tipos. No todos vienen del pasado, muchos sobrepasan las lógicas temporales, algunos tienen una existencia cíclica, otros incluso no han existido nunca. Quizá choquen unos con otros, pero es que así es el mundo de los espíritus. Lo que es seguro es que las verbenas desiertas están llenas de presencias. Por ello, te animamos a dejarte llevar y rodearte por estos espectros que habitan dibujos, esculturas, piezas sonoras y máquinas. Te invitamos a pensar las obras como objetos que conectan con otras dimensiones, para intuir qué fantasmas nos traen y qué formas de relacionarnos con el entorno nos proponen.

Te animamos a pensar las obras como objetos que conectan con otras dimensiones, para intuir qué fantasmas nos traen y qué formas de relacionarnos con el entorno nos propone.

Comisarios: Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela
Coordinación: Manuela Pedrón Nicolau
Coordinación artística Centro de Cultura Contemporánea Condeduque: Olivia Rico Cubells
Diseño: Lacalor Estudio
Montaje: @elmontador.expo
Iluminación: Xflash
Agradecimientos: Javier Martín-Jiménez, Marta Ramos-Yzquierdo,
Real Academia de España en Roma, Antón González-Capitel, Chinina Martorell,
Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid y La Casa Encendida

Fernando Sánchez Castillo

Filamento del Guernica, 2022

Cobre, leds y sistema de mensajes Morse programados

Proyecto producido con el apoyo del Instituto de Humanidades de la UNED (Miguel Angel Garcia y Angela Bonadies) con la colaboración de Aitor Cárcamo Gorostidi y Jorge Dueñas Lerín

Esta sala se está iluminando con los nombres de las 2.936 personas que fueron ejecutadas entre 1939 y 1944 en los alrededores del Cementerio de la Almudena sin garantía judicial alguna y con la Guerra Civil ya terminada. La mayoría de sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, a día de hoy muchos no han sido recuperados y no hay ninguna placa o monumento oficial que recoja sus nombres. Fernando Sánchez Castillo ha creado esta escultura luminosa con la forma del filamento de la bombilla que aparece en el cuadro *Guernica* de Picasso. Mediante código Morse lumínico la obra emite los nombres de estas personas, acompañados de los versos del poema *El herido* de Miguel Hernández. Un gesto que desde la lógica del monumento y la reparación traslada a la sala el relato y los nombres de estos incómodos fantasmas que siguen habitando la ciudad.

Elsa Paricio

N.I.N.E.S., 2023

Agua de mar, tinta china evaporada
sobre plástico

N.I.N.E.S es el acrónimo de *Novel Institut Noticing External Signals*, en castellano: María de los Ángeles. Esta denominación comprende un centro de investigación creado por la artista con sede en el jardín de la familia Paricio en Guadalajara, fundada con motivo de la primera expedición extracorpórea de uno de sus miembros (María de los Ángeles Paricio, 1959-2020-?). Desde entonces el grupo de integrantes de la institución centra su trabajo en el desarrollo de distintos experimentos en el campo de la astrofotografía marítima: un sistema de registro de los fenómenos atmosféricos, un método de dibujo que involucra el cosmos. Estas piezas son dos de los últimos resultados presentados por el organismo familiar, que desarrolla así su proceso de duelo.

Ana Laura Aláez

Acaricia y golpea (una de nosotras), 2023

Resina, soporte de hierro

Acaricia y golpea, 2023

Vinilo, colaboración con Ascii.Disko

Ancestral Echoes, 2023

Escayola y dibujos

Ancestral Echoes, 2023

Bronce

Colección de la Real Academia de España en Roma

Todas estas piezas vienen de Roma. Allí residió Ana Laura Aláez durante el año pasado y allí se enfrentó a una historia de la escultura que hasta entonces había conocido a través de fotografías. Del encuentro cara a cara con esas obras surgen estos ecos que arañan la historia como un grito, aparece un texto que invoca todas esas presencias y toma forma a través del sonido que se esculpe en un vinilo blanco. Procedimientos que nos muestran la tendencia cíclica de la creación artística, de cómo la genealogía de una obra está en otra, de cómo escribimos, pensamos y hacemos con otras personas (vivas o muertas). Así Aláez rasga las lógicas de la escultura y la historia del arte, mientras nos presenta las emociones como un viaje en el tiempo y su actitud ante el arte, a la vez, como una caricia y un golpe.

Paco Chanivet

Fuerza mecánica a ciegas, 2019

Estructura de hierro, delrin, viga de madera reciclada, mecanismo motorizado dirigido con una consola, plastilina profesional, resina de poliuretano policromada con pintura candy y acrílica

En colaboración con tmtmtm.xyz

Este es el límite de la catábasis, el final del descenso a lo desconocido. Paco Chanivet hace visible lo incomprensible en este planetario monstruoso, un bestiario del horror cósmico. A través de estrategias de la ficción especulativa, plantea un nuevo modelo de universo en el que los planetas han sido sustituidos por formas abyectas y alienígenas que hacen referencia a funciones fundamentales como pensar, hablar o reproducirse. Estas glorias amorfas giran inexorablemente en un espacio inquietante, terrorífico y fascinante. Quizá se trata de una imagen premonitoria de lo que está por llegar o quizá sea un reflejo de otra dimensión. Es seguro un mundo extraño que solo podemos imaginar.

Clara Moreno Cela

Trastienda Seseña, 2024

Vinilo a suelo, vídeo, dibujos (tinta sobre papel)

La ciudad de Seseña ha entrado en el imaginario español como uno de los emblemas de la burbuja inmobiliaria que desencadenó la crisis económica de principios de siglo XXI. Un enorme conjunto de bloques residenciales prácticamente iguales construidos en medio del páramo mesetario. Durante años se ha pensado en ella como una especie de ciudad fantasma y ahora Clara Moreno Cela la convierte en el escenario de un *creepypasta* (leyendas de Internet). En particular en un *backroom*: lugares ficticios que han generado una subcultura propia en la Red alimentada por textos, fan-fictions, vídeos de YouTube y wikies en los que se especula con la existencia de lugares extraños y misteriosos a los que es difícil acceder, que suelen estar organizados mediante una arquitectura infinita y agobiante y habitados por presencias extrañas.

Carlos Monleón

La inevitabilidad de la boca, 2019-2024

Cerámica, bronce fundido, madera de iroko, unidades de altavoz. Composición sonora con Santiago Latorre, greebles: Michael J. Tarr, Carnegie Mellon University

Los sonidos que componen esta instalación son voces descompuestas. Proceden de la desintegración de fenómenos no lingüísticos emitidos por una boca humana. Dividiendo en segmentos estos sonidos y trabajando con patrones aislados, Carlos Monleón ha desarrollado esta pieza que pone a prueba el espectro audible, es decir, la gama de frecuencias sonoras que nuestros oídos humanos son capaces de percibir. Los cuerpos que acogen estas nuevas voces están creados combinando formas aisladas tomadas de patrones de reconocimiento, por lo que testean también nuestras capacidades de identificación visual. Todo ello conforma un espacio donde ejercitar la percepción desde la desorientación, donde oscilar continuamente entre lo familiar y lo extraño.

Clara Montoya

TÚ, 2021

Máquinas de luz (leds, motores, aluminio, madera, electricidad), traducción al español del texto de ley *Te Awa Tupua* (papel y digital), publicación *TÚ* (papel y digital)

En 2017 el Parlamento de Nueva Zelanda convirtió en ley la propuesta *Te Awa Tupua*, un acuerdo que otorga personalidad jurídica al río Whanganui y su ecosistema con el objetivo de preservar sus derechos. Así culminó un largo proceso de negociación impulsado por los Whanganui, comunidad que comparte nombre y territorio con el río, cuyo vínculo se comprende gracias a la expresión *Ko au te awa, ko te awa ko au* (Yo soy el río, el río soy yo). A partir de este acontecimiento, Clara Montoya desarrolla *TÚ*, una investigación artística que nos acerca al texto legal como una zona de contacto entre dos cosmovisiones que establecen relaciones muy distintas con el entorno: la convivencia frente al extractivismo. Este caso es parte de un proceso más amplio que trata de revertir la concepción de las formas de vida no humanas como recurso explotable y concienciar de la interconexión con esas presencias que habitamos.

Luis Moya

Sueño arquitectónico para la exaltación nacional, 1936-1939

Conjunto de dibujos, técnica mixta sobre papel o cartulina. Biblioteca de la ETSAM

Sin título, 1938. Colección particular

El arquitecto Luis Moya (1904-1990) desarrolló este proyecto arquitectónico en planos y dibujos durante los años de la Guerra Civil en colaboración con el escultor Manuel Álvarez-Laviada y el militar Gonzalo Serrano y Fernández de Villavicencio. Ligados al bando sublevado, imaginaron la construcción en Madrid de un enorme complejo funerario con una gran pirámide central, diseño que por función y escala está inevitablemente conectado con el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como el Valle de los Caídos. Aquí se muestran muchas de las piezas que componen el proyecto nunca ejecutado junto a un dibujo excepcional que abandona el lenguaje del dibujo técnico. Moya, influido por el surrealismo, propuso cierta renovación de la arquitectura española, pero siempre desde posiciones alternativas al movimiento moderno internacional, como constatan la Laboral de Gijón o el Museo de América.

Pere Llobera

The Kindness of the Clowns, 2024

Cerámica, porex, plastilina, madera,
hojas secas, óleo y tela

Esta obra es el punto final de un juego de espejos, citas y traducciones entre poesía, pintura y escultura. Todo empieza con el poeta estadounidense Kenneth Patchen que en 1958 publicó *Kindness of Clowns* (El buen rollo de los payasos). Un poema extraño, fantasmagórico y violento con notas de ternura y compasión, un texto que obsesiona al artista Pere Llobera a lo largo de parte de su vida, llegando a hacer una gran pintura en la que representa una de las escenas descritas. Para esta exposición ha decidido transformar en un diorama en el que un nutrido grupo de inquietantes payasos se acerca con ambiguas intenciones a la cabaña del bosque donde habita el protagonista/autor de la obra. Los fantasmas del artista viajan entre tiempos y formatos distintos para instalarse ahora en *Las verbenas desiertas*.