TRASLADO

EJERCICIOS DE

COLECCIONES 9915

EJERCICIOS DE TRAS

LADO

COLECCIONES 9915

·9915·

ALCOBENDAS
Un modelo **de ciudad**

Es para mí un gran honor presentar aquí la exposición **EJERCICIOS DE TRASLADO. COLECCIONES 9915**, en la que se pueden ver los fondos de arte de las colecciones españolas agrupadas en torno a la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915. Se trata de una cuidada selección de autores latinoamericanos de gran talla internacional, tales como Carlos Garaicoa, Ernesto Neto, Liliana Porter, Alfredo Jaar, Mónica Begoa, Alexander Apostol, Tunga, Jorge Macchi y Doris Salcedo entre otros. Además de admirar estas obras, los vecinos podrán acercarse un poco más al arte contemporáneo a través de las visitas comentadas y las actividades paralelas que se realizan en todas las exposiciones.

Es la primera exposición que alberga el Centro de Arte Alcobendas fruto de la firma de un acuerdo de voluntades firmado entre la Asociación 9915 y el Ayuntamiento y que pone a disposición de todos los vecinos y curiosos las más de 6.000 obras de

It is my great pleasure to present TRANSFER EXERCISES. THE 9915 COLLECTIONS, an exhibition of art from the Spanish collections represented by the Association of Private Contemporary Art Collectors "9915". The works on display were produced by a select group of internationally acclaimed Latin American artists, including such prestigious names as Carlos Garaicoa, Ernesto Neto, Liliana Porter, Alfredo Jaar, Mónica Begoa, Alexander Apostol, Tunga, Jorge Macchi and Doris Salcedo. While admiring the exhibits, visitors and residents of Alcobendas will also have the opportunity to learn a little more about the world of contemporary art thanks to the guided tours and complementary activities which, as in all of its exhibitions, the centre has prepared for this event.

This is the first exhibition to be held at the Centro de Arte Alcobendas as a result of the memorandum of understanding signed by the 9915 Association and Alcobendas Town Council, an agreement aimed at making the more than 6,000 works of contemporary art conserved in the private collections of the association's members accessible to local residents and art lovers.

arte contemporánea de las colecciones privadas de los miembros de esta asociación.

Debo destacar especialmente la voluntad de su presidente, Jaime Sordo, y de todos los asociados, y expresarles nuestra gratitud por permitirnos disfrutar de esta exposición y por sumarse al impulso de la difusión cultural ahora también en Alcobendas.

Desde que abrimos las puertas del Centro de Arte Alcobendas, hemos llenado las salas con obras de artistas con una dilatada trayectoria gracias al apoyo y la colaboración del coleccionismo institucional, corporativo y privado.

Además, la implicación de Alcobendas con el proyecto ARCO, líder en España de ferias sobre el coleccionismo, nos conduce a seguir impulsando la llegada de obras y exposiciones de arte contemporáneo.

Confío plenamente en que la exposición **EJERCICIOS DE TRASLADO. COLECCIONES 9915** será de su agrado. Le esperamos.

I would particularly like to mention the spirit of collaboration shown by 9915's chairman, Jaime Sordo, and by all the members of the association, and to express our gratitude to them for having made this marvellous exhibition possible and for having now lent their weight also to this initiative to disseminate culture in Alcobendas.

Since we inaugurated the Centro de Arte Alcobendas, the centre has been able to host numerous works by consolidated, highly acclaimed artists thanks to the support and collaboration of institutional, corporate and private collectors.

Today, Alcobendas' commitment to ARCO, Spain's leading collectors' fair, inspires us to continue working to bring works and exhibitions of contemporary art to our town.

I have every confidence that you will enjoy TRANSFER EXERCISES. THE 9915 COLLECTIONS. We look forward to seeing you.

Luis Miguel Torres
Concejal de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia / Councilmen for Culture, Youth and Children

Es para los socios de 9915 una satisfacción poder realizar su segunda exposición colectiva en lo que denominamos «Exposición de colección de colecciones (ECC)» después de la realizada en la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de Cáceres en octubre de 2013 con el título *9915, Miradas íntimas. Dibujos de maestros modernos y contemporáneos*.

En esta ocasión, la exposición de obras de artistas contemporáneos latinoamericanos tiene el título **EJERCICIOS DE TRASLADO. COLECCIONES 9915**. En la localización de obras entre los socios, hemos tenido una respuesta de 27 asociados, con un total de 294 piezas, a partir de las cuales el comisario Osbel Suárez ha tenido un amplio espectro de selección, eligiendo finalmente 55 piezas pertenecientes a 14 de nuestros socios, de acuerdo a la propuesta inicial del comisario y a la temática expositiva.

Queremos expresar el agradecimiento de la Junta Directiva a la excelente disposición de préstamo de los socios y al Ayuntamiento de Alcobendas, a su Patronato Sociocultural y al Centro de Arte con el que la Asociación 9915 mantiene un convenio de colaboración como Socios Colaboradores. Un particular agradecimiento a su alcalde, Ignacio García-Vinuesa, al concejal de Cultura, Luis Miguel Hernández, a Yolanda Sanchís, gerente del Patronato, a José Ignacio López, y de forma muy especial por la colaboración

The members of 9915 are delighted to be able to present their second group exposition in what we call a "Collection of Collections Exhibition (CCE)". The first was held at the Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero in Caceres in October 2013 under the title of *915, A Private View. Drawings by Modern and Contemporary Masters*.

On this occasion, the association displays works by contemporary Latin American artists in a show entitled TRANSFER EXERCISES. THE 9915 COLLECTIONS. In our initial search for members' works to include in the exhibition, we received replies from 27 members, with a total number of 294 items. After studying this wide range of potential exhibits, and in accordance with his own initial proposal and with the exhibition theme, curator Osbel Suárez finally selected 55 works belonging to 14 of our members.

We would like to express the Board's gratitude to the Association's members for their generous willingness to lend their works; to Alcobendas Town Council; to its Patronato Sociocultural (Culture Department Board of Trustees), and to the Centro de Arte (Art Centre), with which 9915 has a collaborative partnership agreement. Special thanks are due to the Mayor, Ignacio García-Vinuesa, to the Culture Officer Luis Miguel Hernández, to the Board of Trustees administrator Yolanda Sanchís, to José Ignacio López and, in particular, to Belén Poole for her continuous collaboration on this project as Coordinator at the Centro de Arte.

permanente en este proyecto a Belén Poole como coordinadora del Centro de Arte.

Hemos comprobado el conocimiento sobre el Arte Contemporáneo Latinoamericano del comisario Osbel Suárez y sabemos que su profesional trabajo se verá plasmado en la selección y montaje de las obras, haciendo referencia a los artistas que se han trasladado a otros países.

La Asociación 9915, en sus tres años de actividad, y sus 60 socios entre Numerarios, Protectores y Colaboradores, continúa trabajando para establecer de forma sólida la presencia social del coleccionismo privado, con intención de participar como integrantes fundamentales en el sistema de agentes que forman el mundo del Arte Contemporáneo en nuestro contexto social. Defender, divulgar, y promocionar dentro de nuestro colectivo el coleccionismo, así como generar nuevos coleccionistas son en esencia, las claves de nuestros fines y objetivos. Estamos satisfechos y agradecemos la acogida en los principales foros como ferias, congresos, mesas de debate y colaboraciones con otras Asociaciones, destacando los tres años de trabajo con el IAC en los cursos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Seguiremos colaborando con Entidades, Museos, Centros de Arte que quieran acoger el importante «depósito de obras de

Having corroborated curator Osbel Suarez's extensive knowledge of Contemporary Latin American Art in the past, we are confident that his professionalism will once again shine through in his selection and reassembly of works for this exhibition focussing on artists who have moved to other countries.

The 9915 association, with its 60 members (in three categories: Fellows, Protectors and Collaborators), has been active for three years, and is now still working to consolidate the social role of private collecting. Our key aims and objectives are to help our members become key participants in the network of operators which constitutes the world of Contemporary Art in our social sphere, to defend, disseminate and promote art collecting within our group and to raise the number of existing art collectors. It gives us great satisfaction, and induces our warmest gratitude, to take part in major forums such as fairs, congresses, debates and collaboration with other associations. In this respect, we are particularly proud of our three year long collaboration with the AIC on courses at the Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

In the future we will be delighted to collaborate with any entity, museum or art centre interested in hosting our marvellous "depository of members' works". Four more exhibitions are currently being planned for 2015 and 2016, the idea being to endow private collecting with a

socios». Se están gestionando otras cuatro exposiciones para el 2015 y 2016 en la línea de dar componente social al Coleccionismo Privado, siempre que los profesionales del sector así lo demanden. Coloquialmente entre los miembros de la Junta Directiva decimos que el Coleccionismo Privado y sus obras (habitando en colección o almacenadas) solo tiene el valor de un título de propiedad —factura— y haber hecho un pago por dicho título, pero el carácter esencial de la obra, de merecerlo, tiene un componente participativo que no es justo limitar con la posesión, su destino debe ser universal.

Queremos agradecer a los muchos amigos, instituciones y empresas que nos apoyan en nuestra labor y muy especialmente a los socios por su corresponsabilidad, disposición y generosidad en la defensa y divulgación de nuestros fines y objetivos.

Seguiremos trabajando en los nuevos enfoques y perspectivas del sector en permanente innovación y evolución, y como objetivo prioritario la generación y formación de nuevos coleccionistas.

Esperamos que quienes visiten la sala de exposiciones del Centro de Arte Alcobendas disfruten con la selección de obras que, bajo el título de **EJERCICIOS DE TRASLADO. COLECCIONES 9915**, ha realizado Osbel Suárez a partir de los importantes fondos de obras de los socios de 9915.

social dimension whenever this is deemed desirable by the professionals working in the sector. The members of our Governing Board, when talking frankly among themselves, like to say that private collecting and the works acquired thereby (whether forming part of a larger ensemble or locked away in storage) are worth only as much as the amount paid out for the corresponding title deed or to honour an invoice, but the essence of any work that is worth the amount paid for it includes a participative component that it would be unfair to suppress through possession: its reach should be universal.

We would like to thank the many friends, institutions and companies who have supported us in our work, and in particular our members, for their willingness to share responsibilities and their enthusiasm and generosity in defending and disseminating our aims and objectives.

We will continue to work on new initiatives and prospects for a sector in a constant process of evolution and innovation, prioritizing the generation and training of new collectors.

We sincerely hope visitors to the Exhibition Room at the Centro de Arte Alcobendas enjoy the works Osbel Suarez has selected from the extensive holdings of 9915 members to offer this exhibition entitled TRANSFER EXERCISES. THE 9915 COLLECTIONS.

Jaime Sordo González
Presidente / Chairman, Asociación 9915

EL ARTE DE AMÉRICA LATINA Y SUS DESPLAZAMIENTOS

EJERCICIOS DE TRASLADO

Osbel Suárez
Comisario / Curator

La proyección del arte de América Latina en los últimos años nos obliga a pensar un espacio para reflexionar sobre su diáspora cultural y sus posibilidades de inserción en la complejidad de nuevos territorios geopolíticos. A partir de las obras de artistas latinoamericanos incluidas en 9915[1] (la primera asociación de coleccionistas privados de arte contemporáneo en España que toma su nombre del número de archivo clasificado para coleccionistas de todo tipo que maneja la OTAN) toma forma este relato con la presencia de 34 artistas y 55 obras que se abordan desde la fotografía, el vídeo, la instalación, la pintura, el dibujo y la escultura. Veinte de los treinta y cuatro artistas presentes en el proyecto viven y trabajan entre su lugar

1. La asociación 9915 quedó constituida el 28 de marzo de 2012 bajo la presidencia honorífica de Pilar Citoler y tiene entre sus objetivos la creación de una base de datos de participación voluntaria para facilitar el estudio y promoción de sus colecciones, la regulación de los procesos de compra-venta de obras de arte y el fomento del coleccionismo en España, entre otros fines.

The international projection of Latin American art in recent years demands the creation of a space in which this cultural diaspora can be discussed and its potential assimilation in a new, ever more complex geopolitical environments evaluated. This exhibition brings together 55 works by 34 artists, drawn from the Latin American collections of 9915[1], Spain's leading association of private contemporary art collectors (for its name, the association adopted the number of NATO'S classified file on collectors of all types). The works on display include photographs, video, installation art, paintings, drawings and sculptures. Twenty of the thirty four artists represented live and work between their place of origin and one or another European city, usually a capital. Almost all those who chose to move to the United States now reside in New York.

Transfer Exercises is named after a wall installation by the Chilean artist Monica Bengoa, in which more than 700 hand-coloured paper napkins are used to recreate an image transcribed from a photograph. This new, transferred version deliberately alters — perverts — everything in the original photo (colour, scale, etc.). In this respect it is typical of the hybrid experimentation that has been so dear to the hearts of Latin American artists in recent decades. But Bengoa — paradoxes of choice! — still lives

de origen y alguna ciudad europea —capitales, en buena mayoría—. Los que decidieron trasladarse a Estados Unidos han optado, de manera casi unánime, por Nueva York.

Ejercicios de traslado toma prestado su nombre de una obra mural de la artista chilena Mónica Bengoa compuesta por más de 700 servilletas de papel coloreadas a mano a partir de la transcripción de una imagen fotográfica. En esta especie de reedición, de transferencia del cuerpo fotográfico original todo está pensadamente pervertido, alterado: el color, la escala, lo que coloca su práctica artística dentro de la experimentación de carácter híbrido tan cara al arte latinoamericano de las últimas décadas. Pero Bengoa, paradojas de mi elección, sigue viviendo en Chile, forma parte de ese escaso porcentaje de esta selección que trabaja sin el actual nomadismo del arte latinoamericano contemporáneo, aunque hay en ella un alejamiento consciente del exotismo (ritual, sexual, político) y la desmesura que en algún momento se le exigió como señal de identidad a todo lo que bajo la etiqueta de «artístico» llegara del otro lado del Atlántico.

Sin embargo, las producciones más recientes del arte de América Latina no han dejado de interesarse en aquellos temas más vinculados a la identidad que en buena medida ayudaron a conformar una parte del relato de su primera vincu-

1. The 9915 association was founded on 28th March 2012 under the honorary chairwomanship of Pilar Citoler. Its objectives include the creation of a data base with voluntarily supplied information to aid the study and dissemination of its collections, the regulation of procedures for buying/selling works of art and the promotion of art collecting in Spain.

in Chile. She is one of the very few artists represented in this exhibition whose professional career has not succumbed to the wanderlust that currently afflicts Latin American art, although she has deliberately distanced herself from the (ritual, sexual, political) exoticism and extravagance that were once considered an almost obligatory sign of identity for anything hailing from the other side of the Atlantic and calling itself "art".

Nevertheless, works produced more recently by Latin American artists have continued to address the same identity-related themes which to a large extent helped forge those early links with modernity. Strictly local themes like identity, nation and even folklore continue to be revisited and now form part of the creative arsenal of new generations of artists. Today, however, they are addressed with more universal intentions. Conventional narratives are dismantled in search of new ways to infiltrate a complex geopolitical scenario, and new spaces in which to reconfigure earlier visions. The art critic Gerardo Mosquera talks about the problem in his essay *Goodbye identidad, welcome diferencia: del arte latinoamericano al arte desde América Latina* (*Goodbye Identity, Welcome Difference: from Latin American Art to Art from Latin America*), pointing out that "art centres' new-found

lación con lo moderno. La identidad, la nación, incluso el folclor, temas con perfiles estrictamente locales, siguen siendo revisitados y forman parte del arsenal creativo de las nuevas generaciones de estos artistas, pero ahora se tratan con aspiraciones más universales, desarticulan las narrativas convencionales buscando las posibilidades de inserción en la complejidad de nuevos territorios y buscan espacios para redibujar la forma en que nos han pensado. Muy acertadamente el crítico Gerardo Mosquera aborda el problema en su texto *Good bye identidad, welcome diferencia: del arte latinoamericano al arte desde América Latina* cuando expresa: «La nueva atracción de los centros hacia la alteridad, propia de la moda *global*, ha permitido mayor circulación y legitimación del arte de las periferias. Pero con demasiada frecuencia se han valorado las obras que manifiestan en explícito las diferencias o satisfacen expectativas de exotismo. Esta actitud ha inclinado a algunos artistas a otrizarse ellos mismos en un paradójico autoexotismo. La paradoja resulta aun más aguda si nos preguntamos por qué el *otro* somos siempre nosotros, nunca ellos».

Las nuevas estrategias del arte de América Latina gozan de público y de irreverencia dentro de la complejidad de sus nuevos territorios de exhibición y comercialización fuera de su lugar de origen, de su entorno natural. Y también nos obliga a

2. Desde su primera edición, en 1951, la Bienal de São Paulo, ha servido de conexión entre la producción artística local y la internacional. Inspirada en la bienal de Venecia, la de São Paulo se ha convertido en el acontecimiento cultural más relevante a nivel continental. Sus sucesivas ediciones tienen lugar en un pabellón de arquitectura modernista diseñado por Oscar Niemeyer para el Parque de Ibirapuera, uno de los pulmones verdes de la ciudad y sede de un notable complejo cultural.

interest in otherness, typical of the *globalization* fad, has allowed peripheral art to flow more freely and endowed it with legitimacy. But all too often attention has focussed on works that explicitly manifest differences, or meet expectations of exoticism. That attitude has led some artists to clam themselves up in a paradoxical form of self-exoticism. The incongruence becomes even more conspicuous if we ask why *the others* are always *us*, and never *them*".

Within the cultural complexity of the new environments in which they are exhibited and marketed, far away from their place of origin, their *natural* setting, new proposals by Latin American artists have an audience and are received with a healthy amount of irreverence. This too invites us to reconsider the old binomials of centre-versus-periphery, local-versus-global, which have monopolized theoretical debate in recent years. Given the continuous fluctuation and absorption of their elements into zones of power, such dichotomous opposites are not fully operative within the structure of a globalized world. Latin American art, in its plurality, can draw on a number of alternative models and does not necessarily need to concentrate on difference as its prime theme. The creation of new exhibition spaces in some of Latin America's largest cities, the consolidation of others which have hitherto operated rather

repensar los viejos binomios de centro-periferia, local-global que han centrado el discurso teórico de los últimos años. Estas oposiciones de carácter binario no resultan del todo operativas dentro de la estructura de un mundo globalizado y dado el permanente desplazamiento e inserción de sus protagonistas dentro de las zonas de poder. El arte de América Latina, en su pluralidad, trabaja con varios modelos de intercambio, no necesariamente con el pretexto de la diferencia. La articulación de nuevos espacios de exhibición en algunas de las grandes ciudades latinoamericanas, la consolidación de otros que han operado con cierta intermitencia y un creciente coleccionismo que ha empezado a volver la mirada hacia las construcciones simbólicas de sus artistas vivos pone de manifiesto los reajustes de un proceso de carácter supranacional que no está exento de contradicciones, pero que al menos pone en entredicho la radicalidad del concepto binario de centro-periferia.

En el mapa cultural latinoamericano el protagonismo de sus ciudades se dibuja y cambia con la misma velocidad que se suceden los devaneos políticos en el continente. São Paulo mantiene, con el peso decisivo de su red de galerías y museos y la presencia de su Bienal[2] un papel fundamental en la exhibición y difusión del arte brasileño en particular, pero también del que se produce más allá de sus fronteras. Lima y Bogotá

2. Since its first edition, in 1951, the São Paulo Biennale has served as a nexus of union between locally and internationally produced art. Inspired by the Venice Biennale, it has become the continent's most important cultural event. Later editions have been held in a modernist-style pavilion designed by Oscar Niemeyer for Ibirapuera Park, one of São Paulo's green lungs and home to a major cultural complex.

intermittently, a renewed interest in art collecting and symbolic creations by living Latin American artists have highlighted the evolution of a supranational process which, while not without contradictions, at least questions the assumptions underpinning the dichotomous concept of centre-versus-periphery.

On the Latin American cultural map, the role played by the continent's cities ebbs and flows with the same capricious rhythm as its political changes. São Paulo, with the decisive prestige of its galleries, its museums and its Biennial[2], is of crucial importance as an exhibition venue and showcase, mainly for Brazilian art but also for works produced in other Latin American nations, while Lima and Bogotá are fast becoming new focal points for the exhibition and consumption of art. The importance of Caracas and Buenos Aires, however, is declining and museums in Santiago are struggling, partly as a result of meagre, inefficient state support for culture. These changing fortunes favour some cities, consolidating them as art centres, and are detrimental to others, which experience a downturn in their importance. The process almost invariably affects capital cities, or pairs of cities with close historical, cultural and commercial links: São Paulo-Rio de Janeiro, Bogotá-Medellín, Santiago-Valparaíso.

emergen como nuevos espacios de exhibición y consumo. Caracas y Buenos Aires se contraen. En Santiago de Chile los museos palidecen ante un escaso e ineficiente apoyo estatal a la cultura. Estas alternancias consolidan unos espacios en detrimento de otros que se desactivan, siempre reducidos, salvo excepciones, a las ciudades capitales o a ejes con un fuerte componente histórico, cultural y comercial: São Paulo-Río de Janeiro, Bogotá- Medellín, Santiago-Valparaíso.

Ejercicios de traslado también busca convertirse en un escenario más, multicultural, activo y heterogéneo, para dar visibilidad a la presencia de un territorio que en muchas ocasiones se reorganiza a partir del deseo, de nuevos desplazamientos, de la reposición de sus poéticas y de la especificidad de sus relatos y que tiene derecho a encontrar un verdadero espacio de consumo sin exclusiones y fuera de cualquier parámetro patriarcal o narrativa hegemónica.

One of the objectives of *Transfer Exercises* is to provide another setting — a multicultural, active, heterogeneous setting — in which to showcase a region often restructured as a result of subjective ambitions, new displacements and the reappraisal of both its poetic legacy and the culture specific nature of its art; a region which has the right to seek a truly non-exclusive space where it can be contemplated and appreciated free from the constraints of patriarchal parameters or hegemonic discourse.

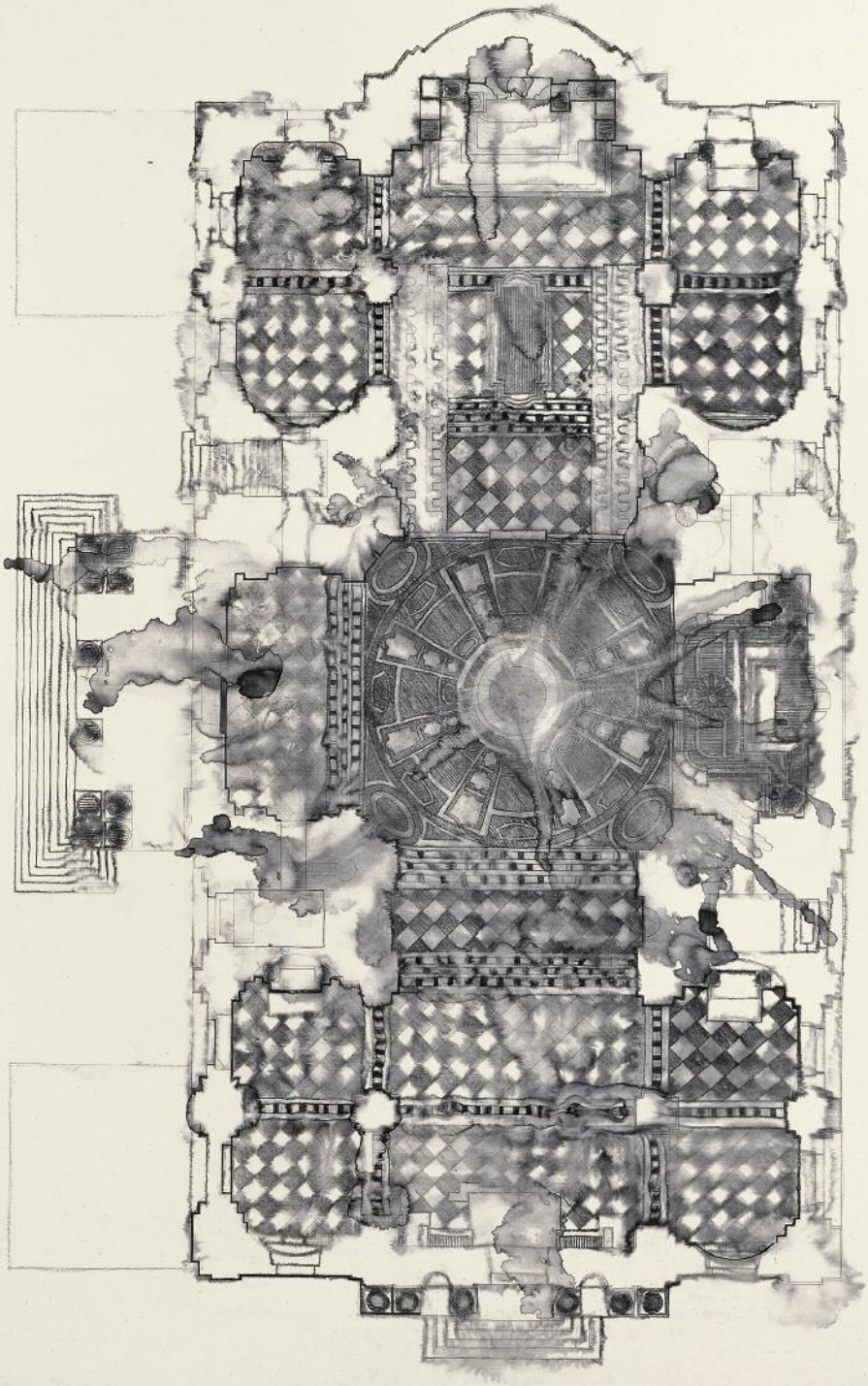
TRASLADO

EJERCICIOS DE COLECCIONES 9915

Guillermo Kuitca

[Buenos Aires, 1961; vive y trabaja en Buenos Aires / *lives and works in Buenos Aires*]

Uno de los artistas contemporáneos latinoamericanos más re-
He is one of Latin America's contemporary artists who has received
conocidos y premiados internacionalmente. La crítica ha ob-
the most acclaim and most awards for his work at international
servado la presencia en su obra de motivos recurrentes como
level. Critics have noted a number of recurring motifs in his work,
el teatro, la música, la arquitectura y la cartografía. Duran-
including theatre, music, architecture and cartography. Kuitca
te muchos años, su obra vivió una suerte de exilio interior
insisted that the only way to maintain an open identity was to
mientras el artista insistía en que la única manera de mante-
remain in Buenos Aires, and as a result he spent many years in a
ner una identidad abierta era permanecer en Buenos Aires.
kind of domestic exile. In 1991 he created a scholarship to
En 1991 creó una beca —abierta a todas las disciplinas de
promote reflection and dialogue. It is open to creators working in
las artes visuales— con el objetivo de promover la reflexión y el
all disciplines of the visual arts. ¶ "From a broader point of view,
diálogo. ¶ «Desde una perspectiva más amplia podría pensar
maps and diagrams could be thought of as the promise of order,
que el mapa o los diagramas son la promesa de un orden,
the desire to formalize an as yet unachieved sense of order.
la voluntad de formalizar un orden que no se alcanza. Tal vez
Perhaps the thing I found most appealing about maps was that
lo que más me interesó en los mapas fue haber entendido el
they understood the world as order, and in that sense maps and
mundo como orden, y en ese sentido el mapa y la planta son
ground plans are different forms of order: it's just that the plan
formas distintas de un orden, sólo que el plano tiene una im-
conveys a sense of promise [...] while the map is just the opposite
pronta de promesa [...] y el mapa es lo contrario, un orden
— it represents an order established a posteriori, *when the world*
establecido a posteriori, después del mundo. Como si fueran
was already created. It's as if they were two parallel movements,
dos movimientos paralelos en direcciones contrarias.»
each one going in a different direction."



Guillermo Kuitca: *L'encyclopedie*
(Plano del piso de mármol de la Sorbone, París), 2002
Acrílico y tinta sobre lienzo, 237 × 197 cm

Carlos Garaicoa

[La Habana, 1967; vive y trabaja entre Madrid y La Habana / *lives and works between Madrid and Havana*]

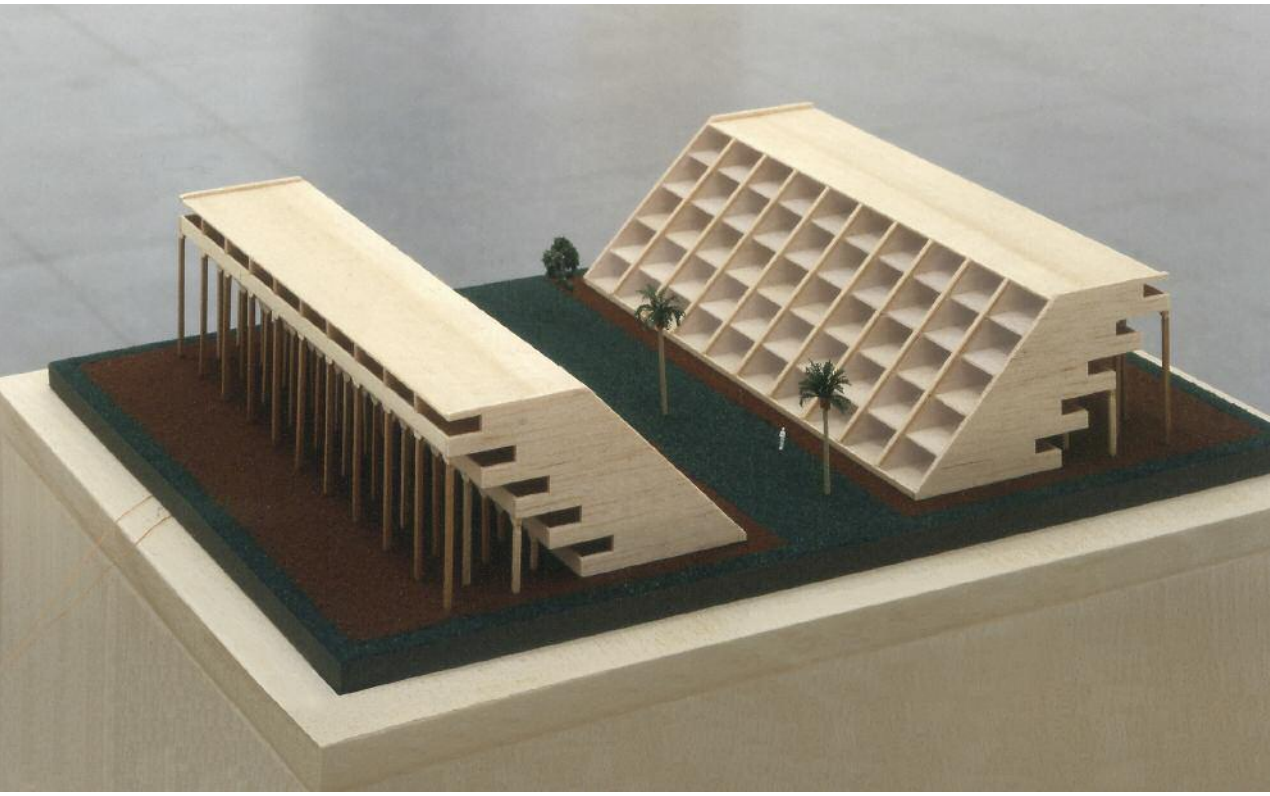
Es uno de los artistas más definitivos y sofisticados del arte latinoamericano de los años noventa. Encuentra en la ciudad —particularmente La Habana— y en sus intervenciones arquitectónicas un territorio donde se alternan el poder, el deseo y las utopías de todo orden. Para Garaicoa la ciudad debe entenderse a la manera de un hipertexto, de un espacio que en sí mismo contiene todas las preguntas y todas las respuestas posibles. ¶ «La ciudad surgió para mí en Cuba como el mejor espacio para establecer una comunicación más inmediata con el espectador. Eso se quedó en la génesis de mi trabajo: entender que es un escenario en el que uno puede explorar sin prejuicios y donde todos los lenguajes están a mano y pueden ser reactivados.»

One of Latin America's most definitive, sophisticated artists of the 1990s. For him the city — above all his native Havana — and its architectural creations reflect a space buzzing with power, ambition and utopias of all descriptions, a space that should be interpreted as a hypertext entity containing in itself all possible questions and answers. ¶ "In Cuba I realized the city was the best space to establish a more direct form of communication with the spectator. And that was what marked the beginnings of my work: the understanding that the city is a stage where you can explore free from preconceptions, where all languages are at hand and can be reactivated."

Carlos Garaicoa: *Autoflagelación, supervivencia, insubordinación (P-51)*, 2003
Maqueta de madera, cartón y metal, dimensiones variables

Acuarela (Butterfly), 2010
Madera, lápices de colores, plexiglas y metal, 30 × 47,5 × 44 cm

DOBLE PÁGINA SIGUIENTE:
Acuarela (Butterfly), 2010 (DETALLE)



WACHOLDERGRÜN, JUNIPER GREEN 8200-169
CHROMOXYDGRÜN STUMPF, CHROMIUM GREEN OPAQUE 8200-174
CARMIN GEBRANNT, BURNT CARMINE 8200-263
ROTVIOLETT, RED-VIOLET 8200-194

Marlon Azambuja

[Santo Antônio da Patrulha, Brasil, 1978; vive y trabaja en Madrid / *lives and works in Madrid*]

Influenciado por la arquitectura modernista latinoamericana y
Heavily influenced by Latin American — and above all Brazilian —
muy particularmente por la brasileña, su obra analiza y cues-
modernist architecture, the work of Marlon Azambuja analyses and
tiona los límites de la ciudad como espacio habitable. La mi-
questions the limits of the city as an inhabitable space,
rada atenta de Marlon reorganiza el orden aparente de la
perspicaciously reorganizing the apparent order of urban layouts
ciudad y sus límites, y nos conmina a intervenirlos, a transfor-
and inviting us to act on them, to transform them. ¶ "I let myself
marlos. ¶ «Me permito todo. Sigo trabajando simultáneamente
do whatever I want. I keep on working using very different
con procesos muy distintos y pienso que eso me viene muy
processes simultaneously, and I think that is good for me because
bien porque una metodología contamina la otra. En mis inter-
one method rubs off on another. My large format presentations
venciones o instalaciones de gran formato se nota claramente
and installations clearly reflect my interest in drawing (...), and my
mi interés por el dibujo (...) así como en mis fotografías se nota
enthusiasm for sculpture can be seen in my photographs. One
mi pasión escultórica. Lo que sí es una constante en mi trabajo
thing that is ever-present in my work is dialogue with the
es el diálogo con el espectador, siempre pienso que una
spectator. I always think that a work only really makes any sense
obra realmente cobra su sentido cuando se encuentra con su
when it reaches out and connects with its public."
público.»

Marlon Azambuja: *Potencial escultórico*, 2009
Fotografía a color, 33 × 42 cm

DOBLE PÁGINA SIGUIENTE:
Potencial escultórico (parada bus), 2009
Fotografía a color, 33 × 42 cm

Domino

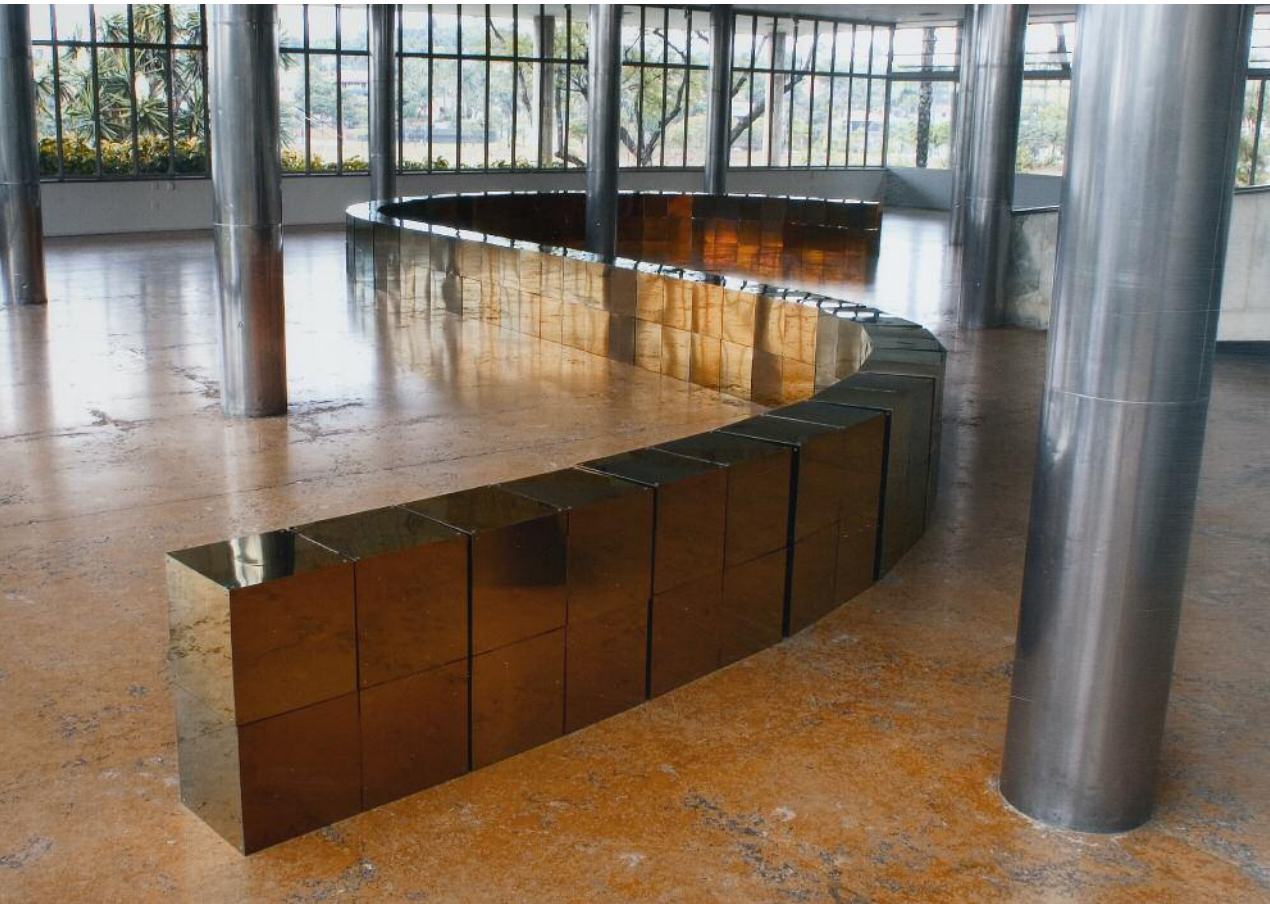
Damián Ortega

[México D.F., 1967; vive y trabaja en Berlín / *lives and works in Berlin*]

En sus orígenes como creador se dedicó a la caricatura política
In his early days as a creative artist, he drew political caricatures in
en México, satirizando propuestas, discursos políticos y accio-
Mexico, satirizing the government's proposals, speeches and
nes gubernamentales. Sin embargo, su verdadera repercusión
actions. But he really made his name on the international scene
internacional llegó con la obra *Cosmic Thing* cuando comenzó
with his work Cosmic Thing, *which involved taking apart everyday*
a desmontar elementos de uso cotidiano (en este caso en par-
things (in this case a VW Beetle) to release them from their
ticular un VW Beetle) para liberarlos de sus funciones tradicio-
traditional functions and their inherent obligation to serve as
nales y de los inherentes compromisos de efectividad de un
highly efficient components of a car that was a tremendously
vehículo tremendamente popular en todo México. Juega con
popular throughout Mexico. Ortega combines a critical view of the
una visión crítica del entorno a los que asocia con elementos
surroundings with resignified everyday objects like pieces of
cotidianos resignificados como muebles, instrumentos o ju-
furniture, tools and toys in order to question the very essence of
guetes para llegar a cuestionarse la esencia misma de su uso
their use and the mechanics of how they work.
y la mecánica de su funcionamiento.

Damián Ortega: *Ordem*, 2004
Tres C-prints sobre papel, 39,4 × 59,1 cm c/u (numerado 5/5)

Damián Ortega: *Acaso*, 2004
C-prints sobre papel, 39,4 × 59,1 cm (num. 5/5)

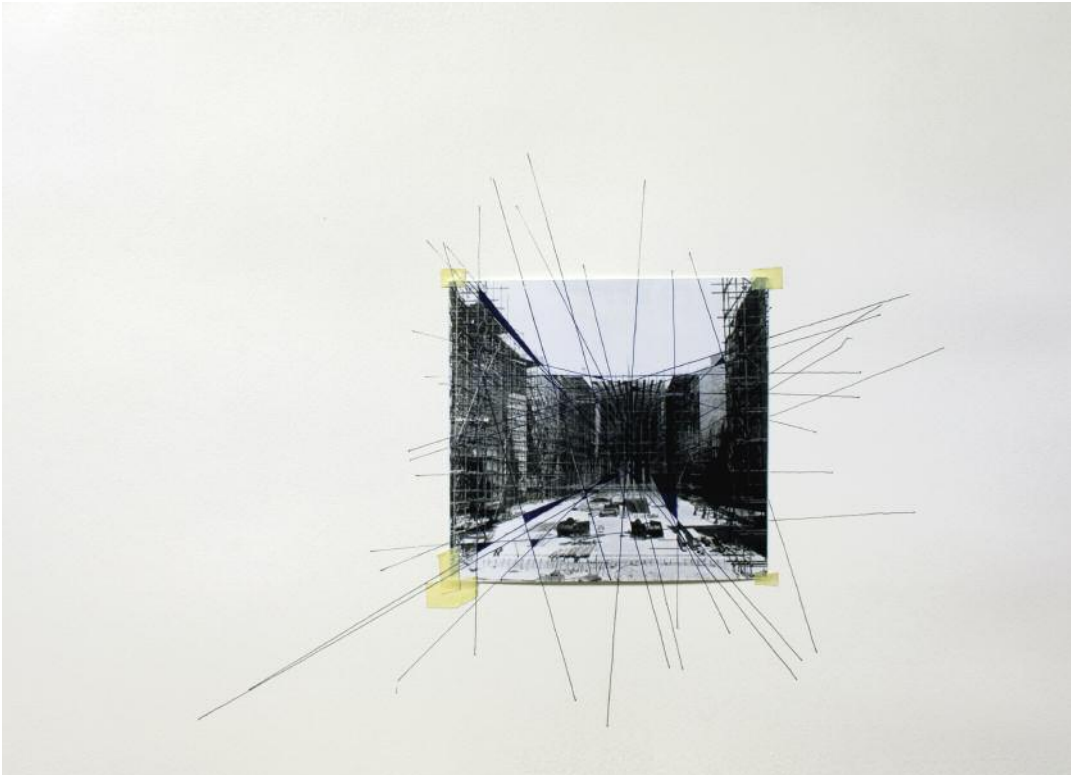


Damián Ortega: *Replica*, 2004
C-prints sobre papel, 39,4 × 59,1 cm (num. 5/5)

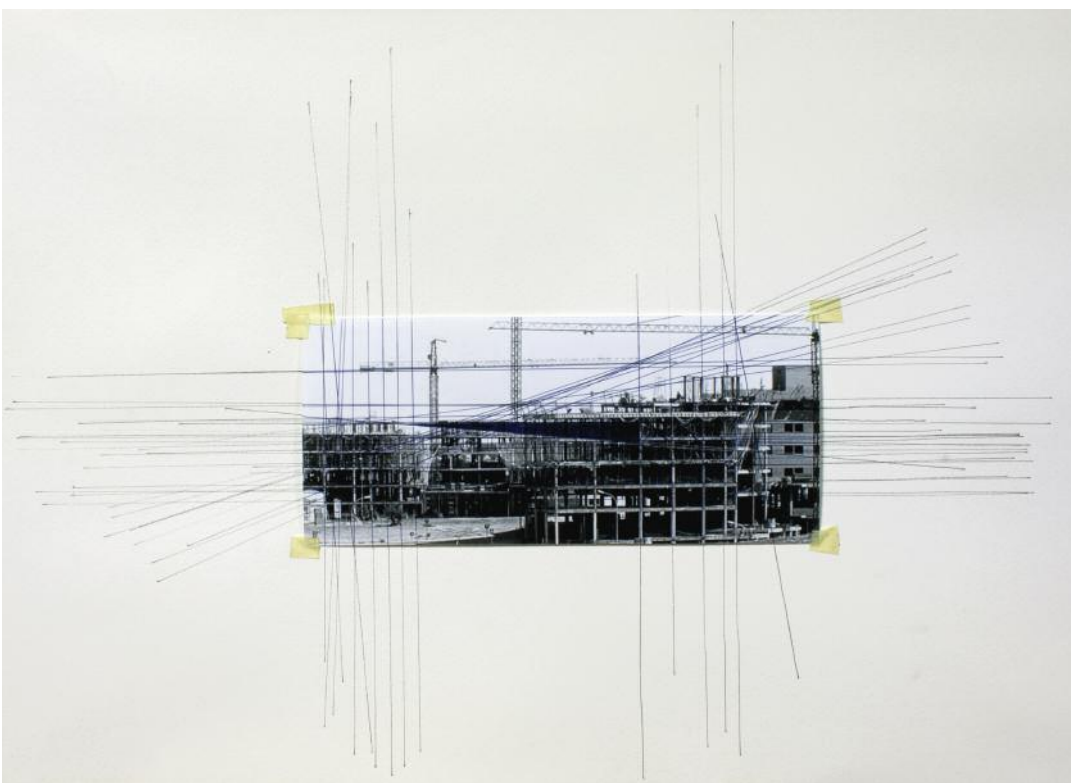
Arturo Hernández Alcázar

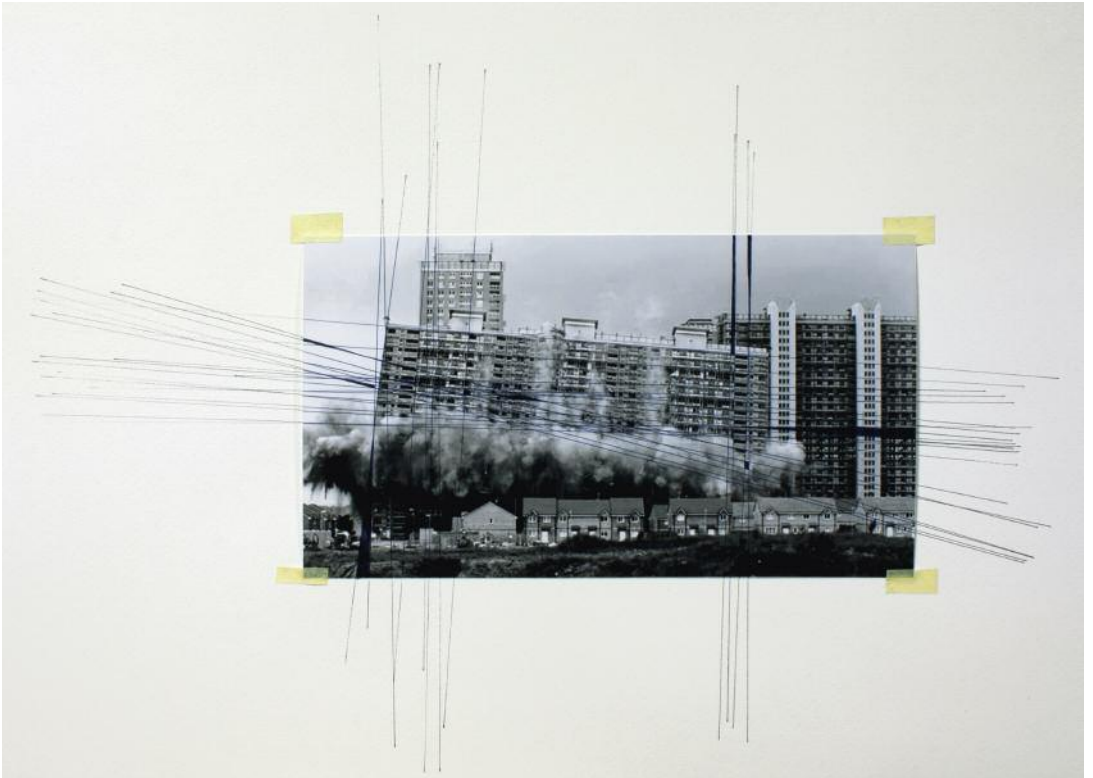
[México D.F., 1978; trabaja entre México D.F., París y Berlín / *works between Mexico D.F., Paris and Berlin*]

A partir de *encuentros* de carácter urbano, este artista reco-
He takes the materials he comes across in his contact with city life
lecta —¿recicla?— materiales con lo que elabora cuerpos es-
and assembles — or should we perhaps say recycles — it to create
cultóricos en apariencia precarios y ensamblajes. Todo parece
precarious looking sculptures and ensembles. These fragmented
poder formar parte de la naturaleza atomizada de su obra: pie-
works seems to include everything — stones, coins, demolished
dras, monedas, edificios derruidos, metales, periódicos, humo,
buildings, metals, newspapers, smoke — and clearly manifest the
en las que queda patente su interés por el paisaje urbano mo-
artist's interest in modern cityscapes and their constant
derno y su constante transformación.
transformation.

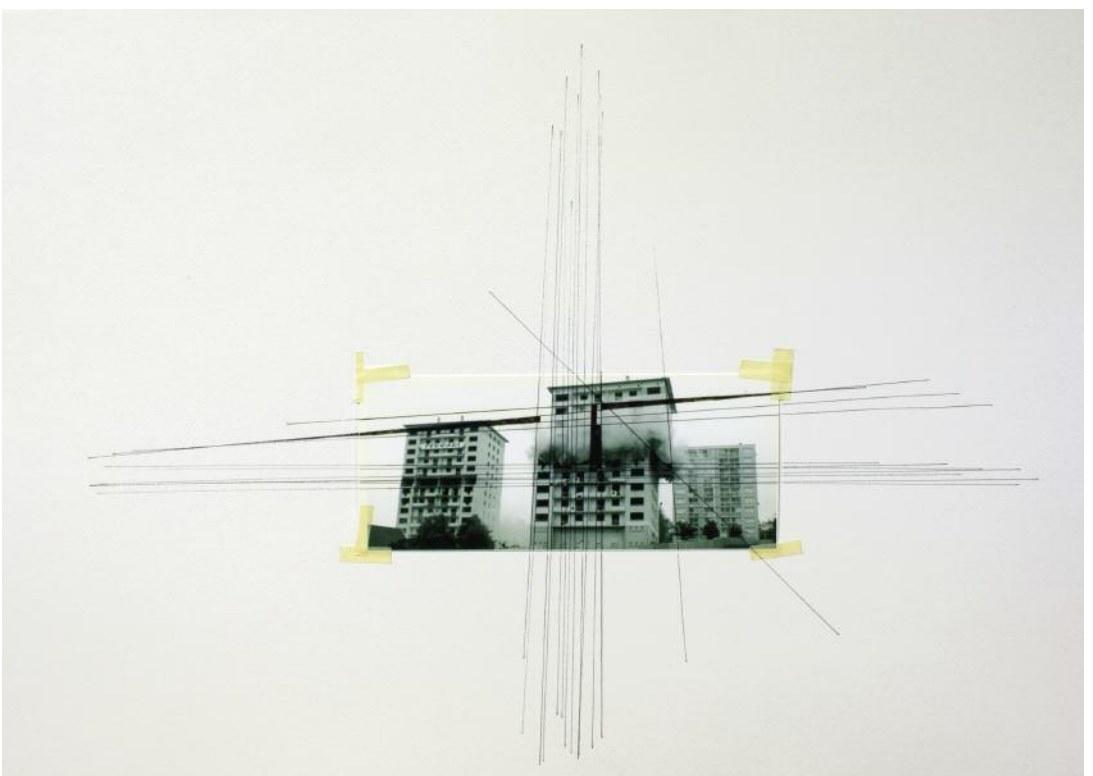


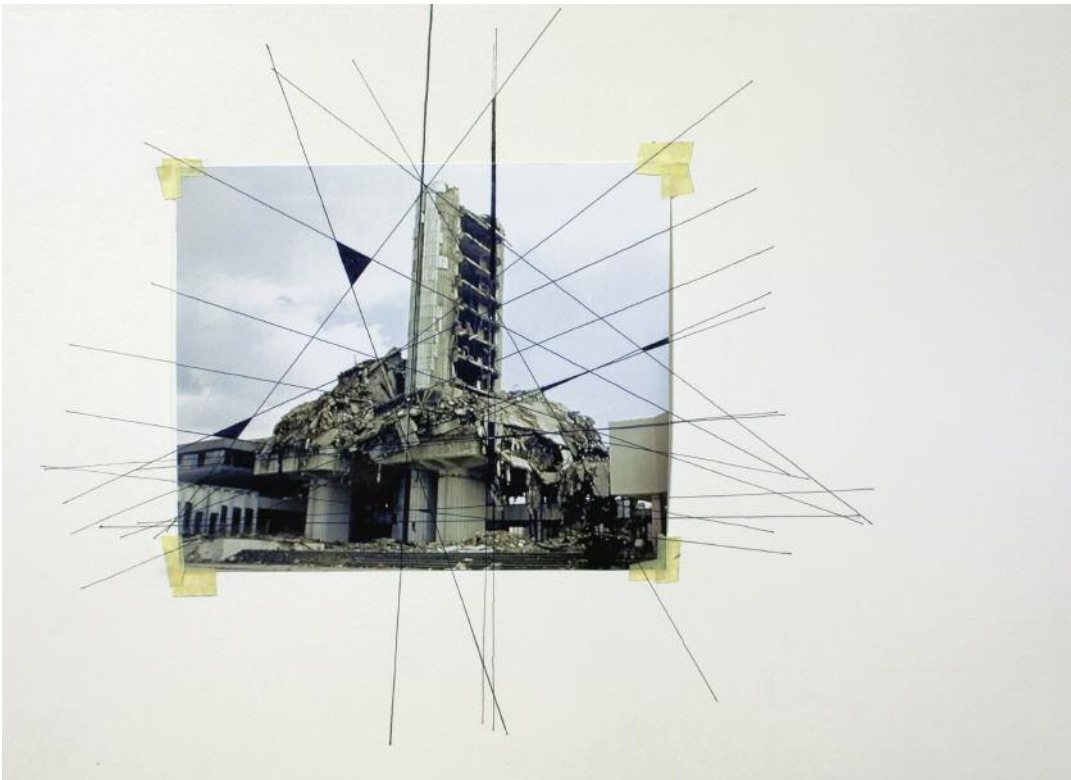
Arturo Hernández Alcázar: *Estado de colapso. Obras suspendidas A0 y A1*, 2013
Tinta sobre impresiones sobre papel y cinta adhesiva, 22 × 42 cm c/u



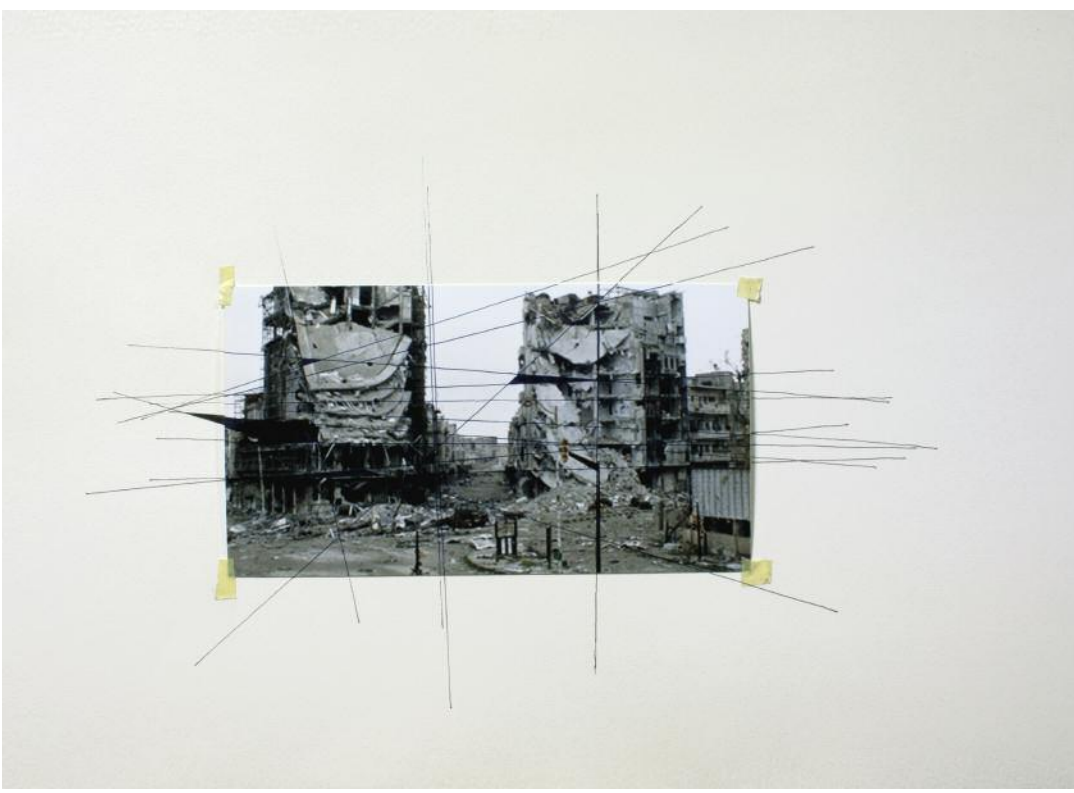


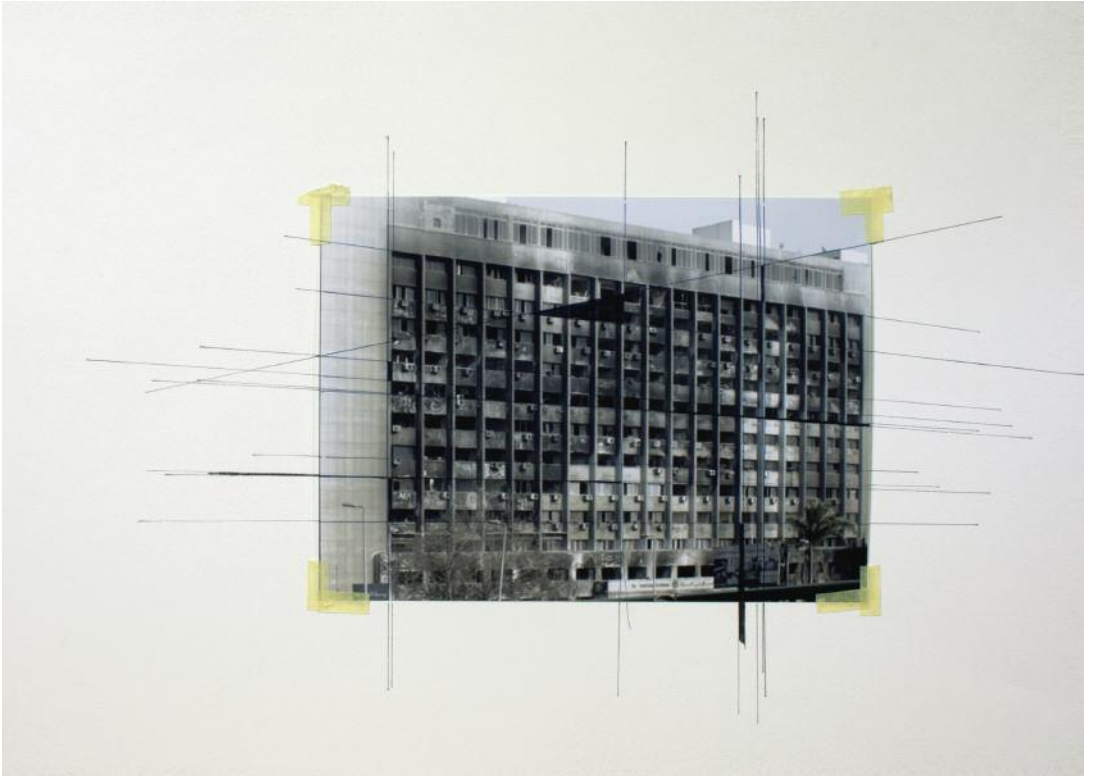
Arturo Hernández Alcázar: *Estado de colapso. Durante su demolición B0 y B1,* 2013
Tinta sobre impresiones sobre papel y cinta adhesiva, 22 × 42 cm c/u



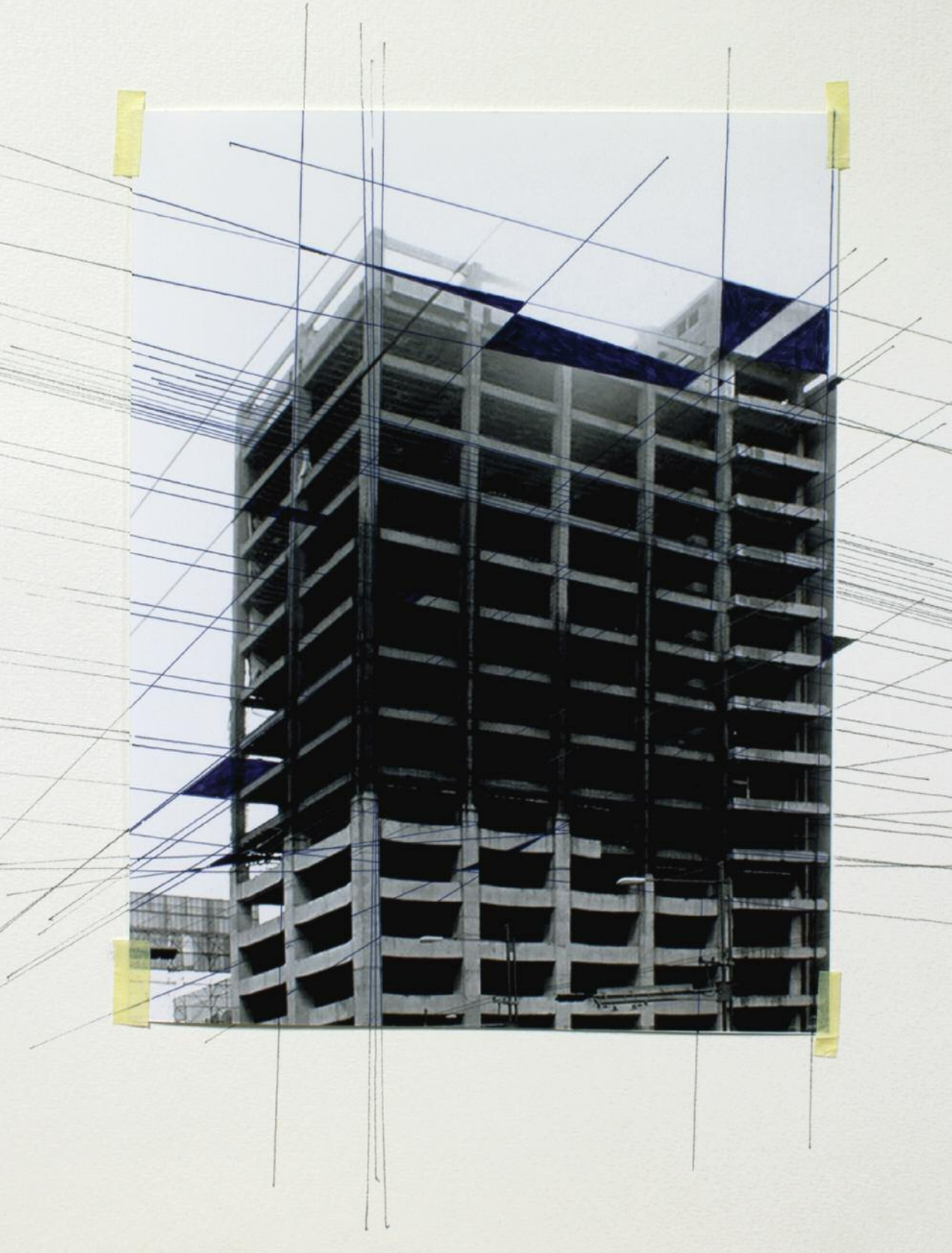


Arturo Hernández Alcázar: *Estado de colapso. Que recién colapsaron C0 y C1,* 2013
Tinta sobre impresiones sobre papel y cinta adhesiva, 22 × 42 cm c/u





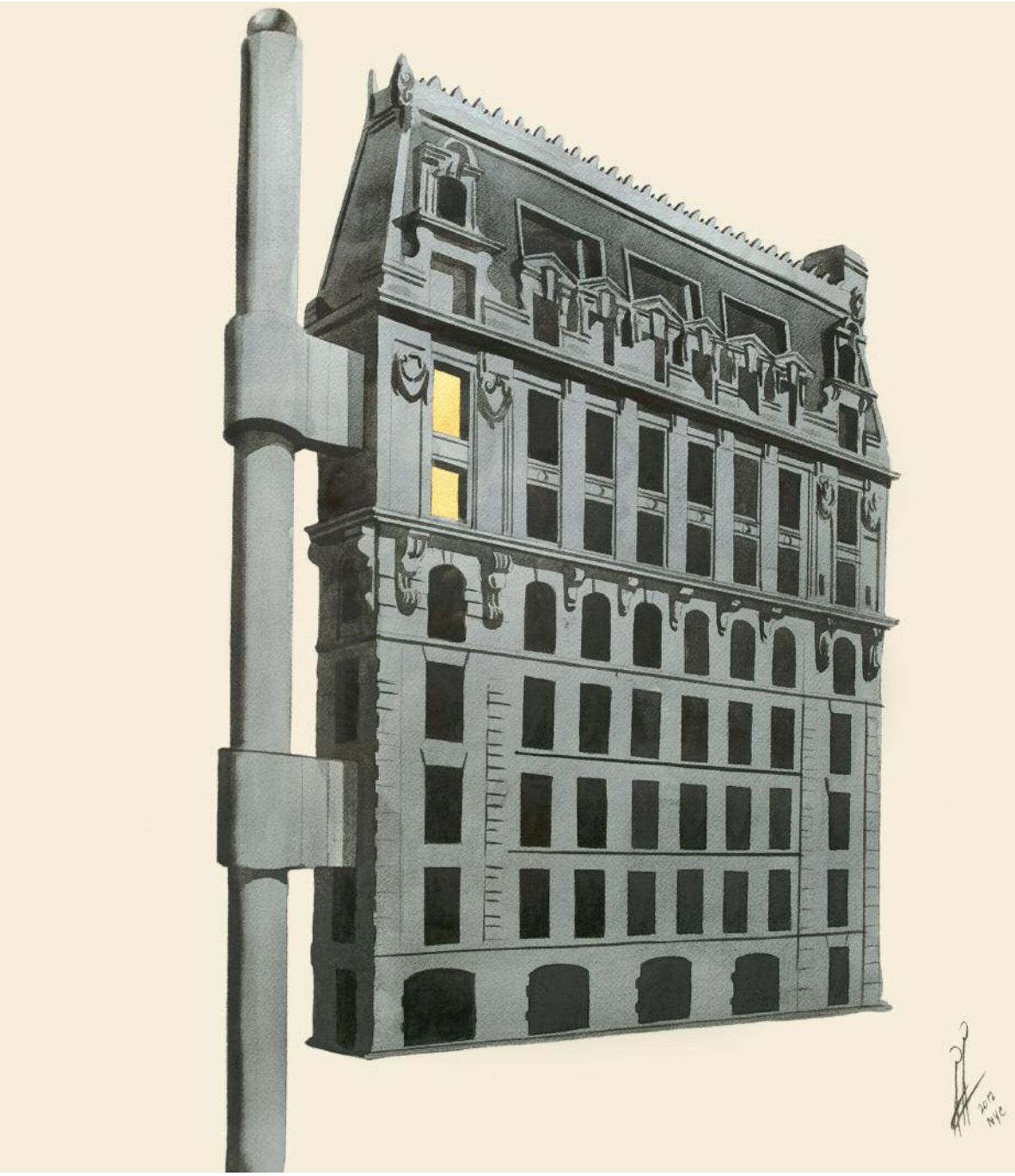
Arturo Hernández Alcázar: *Estado de colapso. Que se incendiaron D0, D1 y D2*, 2013
Tinta sobre impresiones sobre papel y cinta adhesiva, 22 × 42 cm c/u



Alexandre Arrechea

[Trinidad, Cuba, 1970; vive y trabaja en Nueva York / *lives and works in New York*]

Se graduó del Instituto Superior de Arte de La Habana y desde
He is a graduate from the Instituto Superior de Arte (ISA) in Havana.
su fecha fundacional y hasta 2003 formó parte de Los Car-
From the founding of the group up until 2003, he was a member of
pinteros, un colectivo de artistas también formado por Marco
Los Carpinteros, an art collective which also included Marco Castillo
Castillo y Dagoberto Rodríguez, que se ha convertido, con cer-
and Dagoberto Rodríguez and which is unquestionably one of the
teza, en una de las asociaciones más novedosas y exitosas del
most innovative, successful initiatives to have emerged in Latin
arte latinoamericano contemporáneo. ¶ «Una de las cosas que
American contemporary art. ¶ "One of the things I like to do with my
más me gusta hacer con mi obra es considerarla como si fuera
work is look at it as if I were an alchemist's apprentice, when you
yo un alquimista novato, en el que tú no sabes la reacción que
don't know how one mixture will react when it comes into contact
puede tener un compuesto con el otro, pero la tiras igual. Igual
with another, but you pour it in anyway. Perhaps it will explode,
explota, igual no pasa nada. Me gusta tratar de sacar aspec-
perhaps nothing will happen at all. I like to take aspects of certain
tos de determinados lugares y situaciones y comenzar a cons-
places and situations and start building things."
truir cosas.»



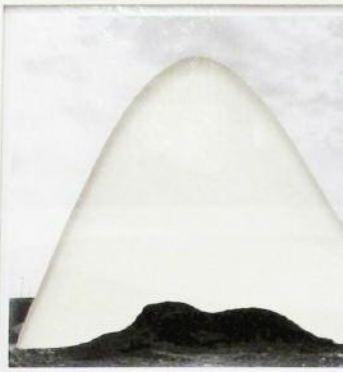
Alexandre Arrechea: *Knox Building*, 2013
Acuarela sobre papel, 57 × 57 cm

José Dávila

[Guadalajara, México, 1974; vive y trabaja en Guadalajara, México / *lives and works in Guadalajara, Mexico*]

Utiliza un variado margen de soportes que van de la insta-
He use a wide variety of supports, ranging from installation art to
lación a la fotografía, del dibujo a la escultura, con los que
photography and from drawing to sculpture. His work, which is
desarrolla una obra que explora las relaciones entre espacio y
based principally on architectural motifs — above all geometry,
tiempo, lugar y ficción. La arquitectura y, particularmente la
explores the relationships between time, space, places and fiction.
geometría son los ejes principales de su producción artística.
He accurately recreates the works of modern masters, whose
Dávila revisa con acierto la obra de los maestros modernos
creations are considered definitive in terms of their relationships
cuyos trabajos se advierten definitivos en su relación con el
with the space around them, but he subverts their form of
espacio, pero subvierte el modo de representación.
representation.

Jose Dávila: *Sin título*, 2012
Impresión en tinta sobre papel, 96,5 × 67 cm c/u



Jose Dávila: *Topologies of Belief*, 2011
Piezografias impresas sobre papel, 99,6 × 351 cm una vez montada

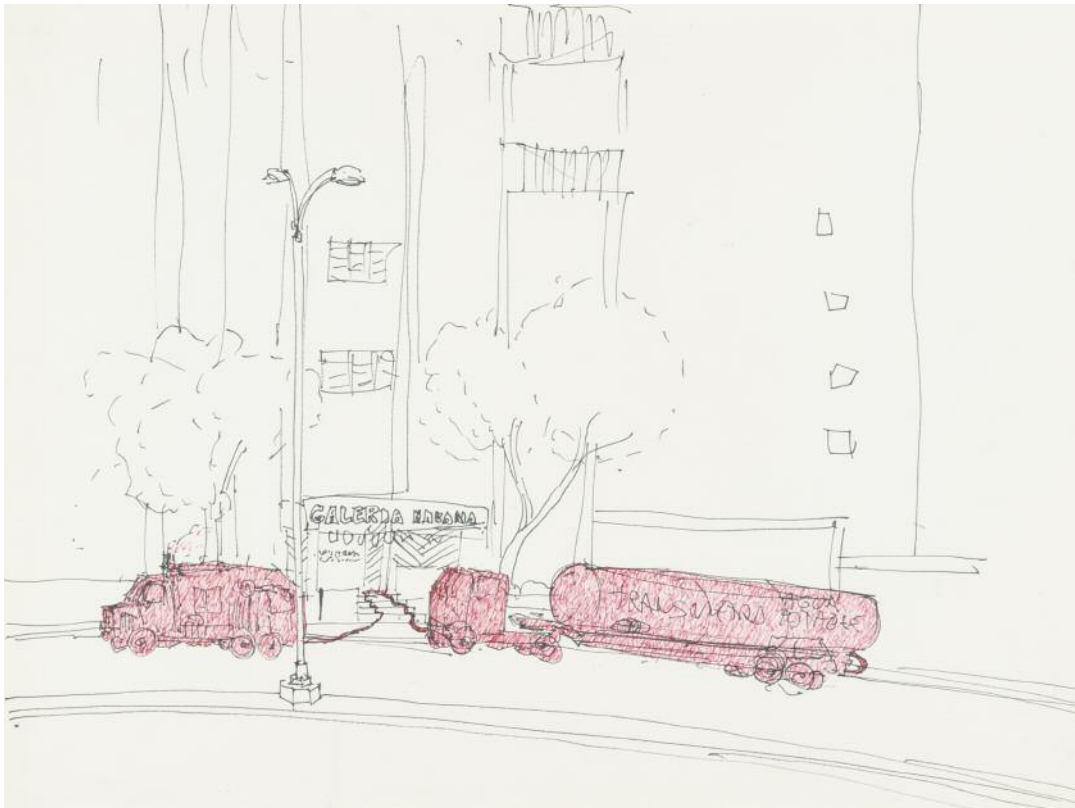
Wilfredo Prieto

[Santi Spíritus, Cuba, 1978; vive y trabaja en La Habana / *lives and works in Havana*]

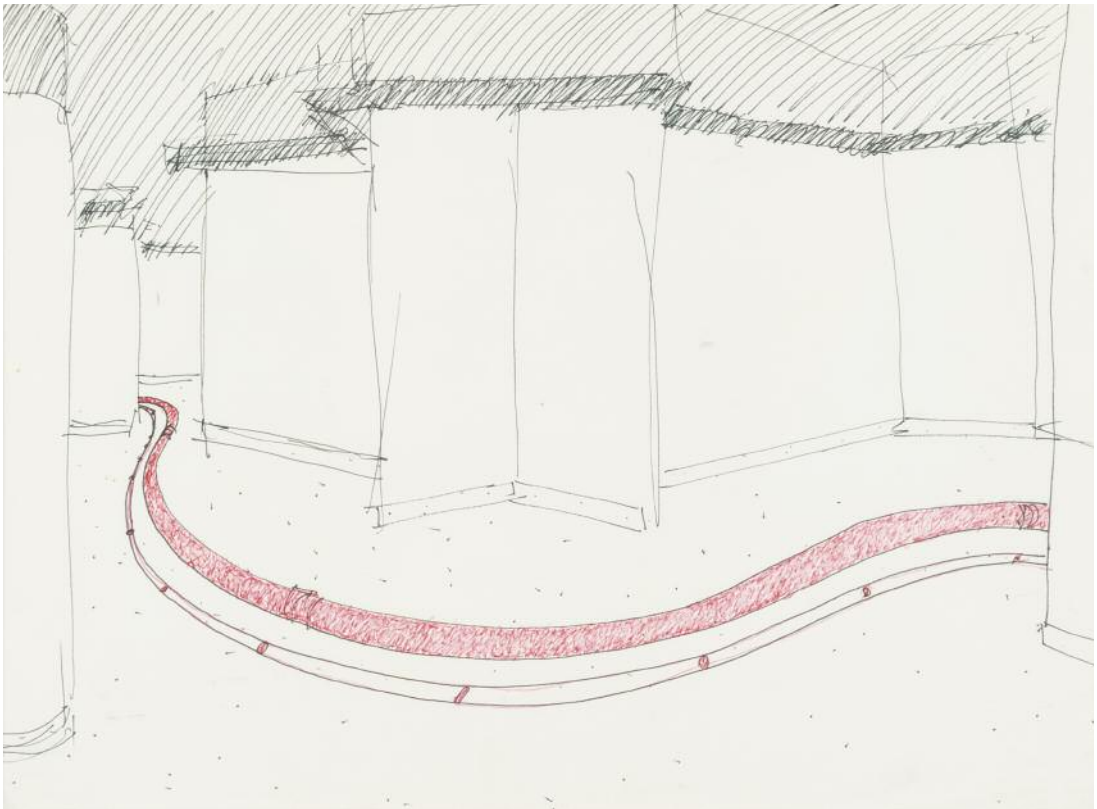
Artista que nutre su obra con una poderosa base conceptual, sus obras utilizan una gran economía de recursos a las que dota de una fuerza narrativa muy aguzada y de un sentido del humor que en muchas ocasiones entra en consonancia con los problemas de su país de origen y en otras abordan problemáticas de carácter más universal. ¶ «Diariamente me sorprende la realidad por ser tan rica en significados y, sobre todo, por ser tan *buena artista*. Mi función se reduce sólo a reseñarla, se convierte casi en una actividad de arqueólogo, donde simplemente debo desempolvar las obras que ya están hechas. Yo solo las organizo un poco y trato de mostrárselas a los demás.»

His work, despite its great economy of resources, draws on powerful conceptual foundations and exudes an intense narrative force and a sense of humour that sometimes focusses on the problems of the artist's home country and sometimes looks at more universal issues. ¶ *"Day after day reality amazes me for being so rich in meanings and, above all, for being such a* good artist. *My job is merely to point that out; it is almost an archaeological activity, where I simply have to dust off works that have already been created. I just rearrange them a little and try to show them to others."*

Wilfredo Prieto: *Sin título*, 2003
Plumón y bolígrafo sobre papel, 27 × 36 × 6 cm c/u

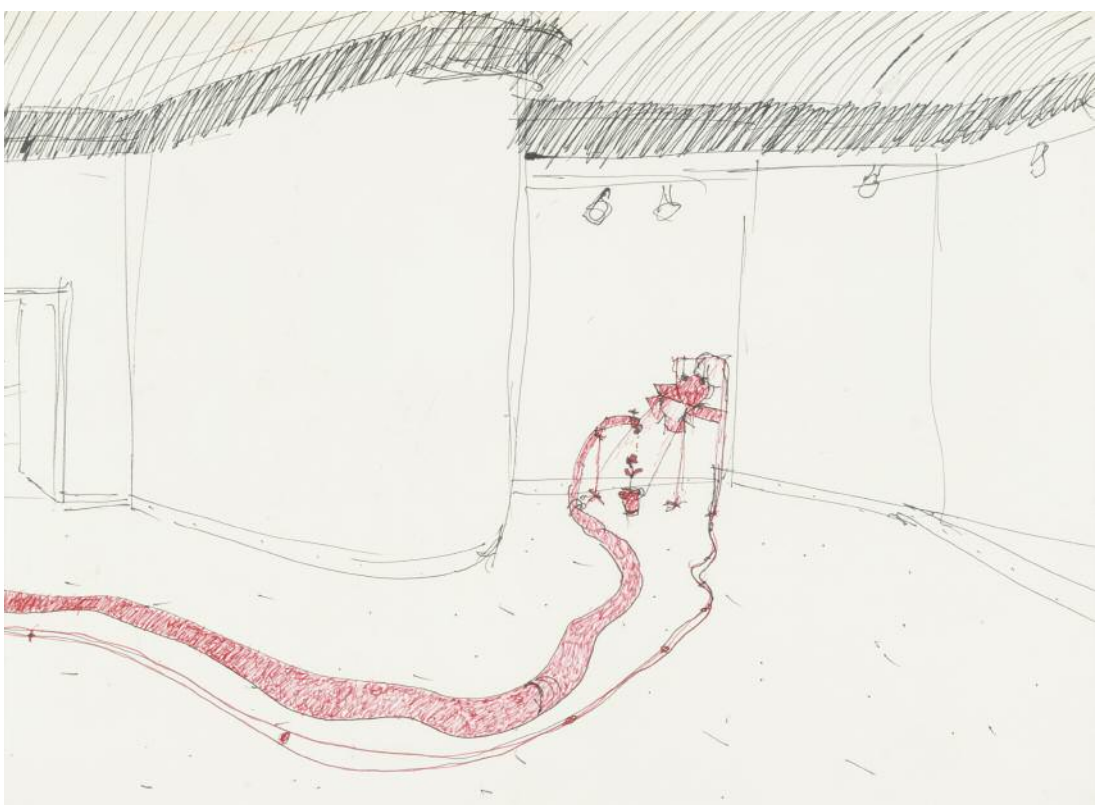

GALERIA MEGANA

VILFREDO PRIEGO
O QUE HAGNUDS POR
A POESIA. 19-1-100.



Wilfredo Prieto: *Sin título*, 2003
Plumón y bolígrafo sobre papel, 27 × 36 × 6 cm

Wilfredo Prieto: *Sin título*, 2003
Plumón y bolígrafo sobre papel, 27 × 36 × 6 cm



Mónica Bengoa

Su trabajo gira en torno a la expansión de temas cotidianos
Her work revolves around the blowing up of everyday themes by
transfiriendo imágenes fotográficas hacia soportes de gran-
manually transferring photographic images onto large format
des dimensiones con métodos manuales donde prevalece la
supports. The principal material she uses is felt. Bengoa also
utilización del fieltro. También explora el medio fotográfico, el
cultivates photography, murals, embroidery, drawing and painting,
mural, el bordado, el dibujo y la pintura estableciendo interco-
establishing interconnections between the different techniques. ¶
nexiones entre las diferentes técnicas. ¶ «Hay actitudes que
"There are attitudes that fascinate me. For example, I am
me fascinan. Por ejemplo, la pintura incansable de Gerhard
captivated by Gerhard Richter's untiring painting. I mean, he does
Richter me parece fascinante, es decir, él lo hace absoluta-
absolutely everything himself. And there are things by Ann
mente todo. O hay cosas de Ann Hamilton que me impresionan
Hamilton that I think are amazing for their scale and for the work
por la escala y lo laborioso. O la serie *Drawing by Numbers* de
involved. Or Drawing by Numbers *by Warhol, which is kind of similar*
Warhol, que es como muy similar a ciertas cosas que hago. O
to some of the things I do. Or Vermeer. Or Donald Judd, or Sophie
Vermeer, o Donald Judd, o Sophie Calle. Son encuentros. A mí,
Calle. They are points of convergence. I, for example, find Georges
por ejemplo, me motiva mucho la escritura de Georges Perec,
Perec's writings very motivating, because he uses form as content.
porque usa la forma como contenido, la escritura no solo tiene
The text is not just a vehicle for delivering the message; the
que ver con el mensaje que se entrega sino que el mensaje
message is also present in the form the text adopts."
está también presente en la forma que esa escritura adquiere.»

Mónica Bengoa: *Ejercicios de traslado*, 2004
Servilletas de papel coloreadas a mano, 322 × 462 cm

Mónica Bengoa: *Ejercicios de traslado,* 2004 (DETALLES)
Servilletas de papel coloreadas a mano, 322 × 462 cm

Marco Maggi

[Montevideo, 1957; vive y trabaja en New Platz, EE.UU. / *lives and works in New Platz, USA*]

Usa soportes diversos (papel, manzanas, acrílicos...) hacien-
He takes different types of support — paper, apples, acrylics — and
do pequeñas incisiones y cortes —que, en sus propias pala-
makes small cuts and incisions in them, forcing the spectator to
bras, promueven «pausas que intentan estimular nuestra
look very closely at his work. Most of his creations are small in size.
frágil simpatía por lo estimulante»— que obligan a mirar
To use the artist's own words, he "creates pauses intended to
cuidadosamente su obra, que suele asumir dimensiones
stimulate our fragile affinity with what is stimulating." ¶ "I am
reducidas. ¶ «Soy esencialmente superficial. Me gustan las
essentially superficial. I like surfaces. I flee from depth and
superficies. Huyo de las profundidades y de los contenidos. No
content. There is nothing more superficial than paper; it is all
hay nada más superficial que un papel; es solo superficie (...)
surface (...). What I like are specific challenges that just appear
Lo que me gusta son los desafíos concretos que se presentan
without having to go and look for them. The important thing is to
sin ir a buscarlos. Lo interesante es reaccionar ante una
react to specific realities. Freedom within the established limits.
realidad específica. Libertad dentro de los límites dados. Mis
My formats are always standard: letter size paper, 12 or 18 inch
formatos son siempre estándar: hojas tamaño carta, rollos de
rolls of aluminium, commercially available acrylic prisms. I have
aluminio de 12 o 18 pulgadas, prismas de acrílico en las me-
never even considered designing a new support myself or seeking
didas ofrecidas por el mercado. Nunca se me ocurrió diseñar
an ideal setting"
un soporte o buscar un emplazamiento ideal.»

Marco Maggi: *Sliding*, 2013
Cortes y plegados de 320 papeles blancos de 35 mm sobre fondo de colores, 204 × 44 cm c/u

Ernesto Neto

[Río de Janeiro, 1964; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Río de Janeiro*]

La obra de este reconocido artista carioca toma como refe-
The work of this prestigious Brazilian artist has its point of
rencia los postulados del movimiento neoconcreto —que pre-
reference in the theories of the neo-concrete movement, which
cisamente surgió y tomó fuerza en su ciudad natal—, de ahí
emerged and matured in the city where he was born and works.
que observar sus esculturas e instalaciones también implique
Contemplating Neto's sculptures and installations therefore
participar activamente en la *experiencia* que él propone al
inevitably implies actively participating in the experience *he*
interactuar con sus propuestas visuales, olfativas y táctiles.
proffers, since they are designed to interact with the neo-concrete
Para tal fin suele utilizar materiales y técnicas entre las que se
group's visual, olfactory and tactile propositions. The materials and
encuentran los tejidos elásticos, el crochet, especias aromáti-
techniques Neto habitually employs to achieve this objective
cas, bolas de polipropileno, etc. ¶ «En mi trabajo siempre hay
include elastic fabrics, crochet, aromatic spices and polypropylene
contradicciones y complementariedades. Cuando coges una
plastic balls. ¶ "In my work there are always contradictions and
tela y la rellenas de especias o de forespán, sucede algo en esa
complementarity. When you take a piece of cloth and fill it with
interacción. Y todas se basan en relaciones de tensión: mas-
spices or EPS, something happens in that interaction. And
culino y femenino, interior exterior... Las polaridades existen
everything is based on tension between contrasting elements:
siempre en conflicto [...] Se encuentran en los límites y esos
male and female, interior exterior... Opposites are always in conflict
son los espacios que a mí me interesan. Me gusta destacar la
[...] Extremes meet and those are the spaces I am interested in. I
potencia de la delicadeza.»
like to show the power of delicacy."

Ernesto Neto: *Sin título*, 1992
Piedras, poliamida, poliestireno y bolas de plomo, 47 × 64 × 20 cm

Jose Damasceno

[Río de Janeiro, 1968; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Río de Janeiro*]

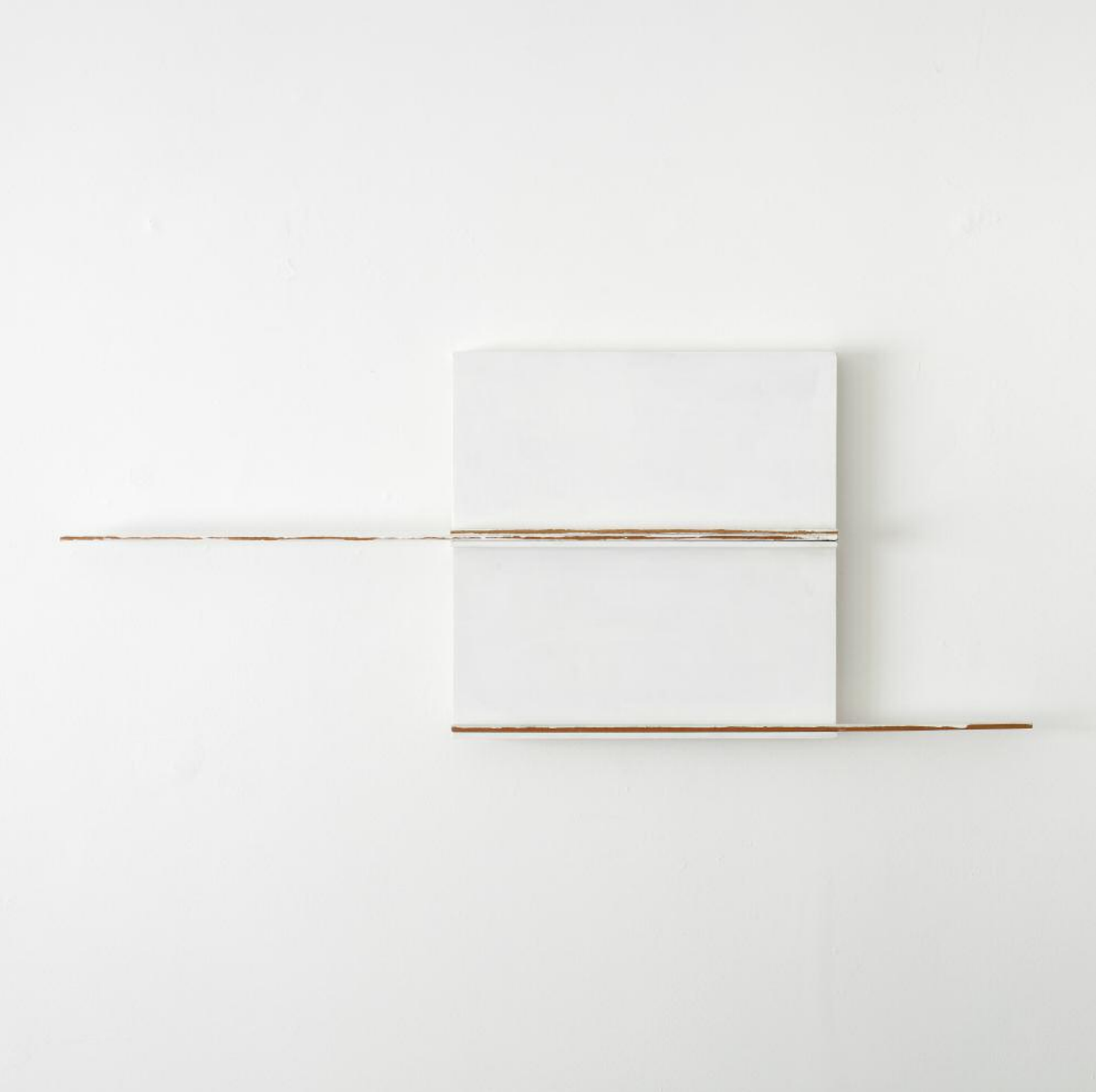
Su producción artística, también heredera de la tradición
Another artist inspired by Brazilian art of the 1960s. His work is
artística brasileña de los sesenta, se basa en la creación de
based on installations and objects which use materials like
instalaciones y objetos que exploran los límites de la escultura
aluminium and wood to explore the limits of sculpture. For him,
a través de materiales como el aluminio o la madera. Para el
the space in which an object is represented is something that is
artista el espacio de representación es algo móvil y juega a al-
movable, and he therefore seeks to alter the way we perceive it.
terar la percepción que se tiene del mismo. Su obra transita
His work is a succession of intriguing, disturbing situations that
por situaciones intrigantes y perturbadoras que apuntan a las
reflect the relationships between space and thought.
relaciones que se establecen entre espacio y pensamiento.

Jose Damasceno: *Flotante*, 2005
PVC, ø 60 cm aprox. c/u

Fernanda Gomes

[Río de Janeiro, 1960; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Río de Janeiro*]

Su obra consigue inusitadas y sorprendentes asociaciones a
Her works establish strikingly unexpected relationships between
partir del reciclado de materiales de desecho urbano o de
recycled items of urban waste and objects found in other
objetos encontrados en otros ámbitos. A partir de este *en-*
environments. The artist takes this "meeting of objects" and uses
cuentro y con una inusual economía de medios, Fernanda
it, with remarkable economy of means, as a point of departure
juega con la función entrópica del objeto. Este retorno del ob-
from which to explore the entropic role played by those objects.
jeto cotidiano también nos remite a los artistas brasileños
This validation of everyday objects also echoes the work of
vinculados a la Nueva Objetividad que establecieron estra-
Brazilian artists linked to the New Objectivity movement, who used
tegias de resignificación relacional con los materiales recu-
recycled materials to develop relational resignification strategies.
perados.



Fernanda Gomes: *Sin título*, 2011
Madera pintada, 60 × 50 × 6 cm

Waltercio Caldas

[Río de Janeiro, 1946; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Río de Janeiro*]

Dibujante, escultor, escenógrafo y artista gráfico, su obra se mueve entre los postulados del minimalismo y del arte conceptual, sin pertenecer con precisión a ninguna de estas corrientes —le gusta definir su obra como «presentar un trabajo al máximo a través de la acción mínima»—. Juega con la luz, el vacío y la percepción utilizando materiales muy disímiles para cuestionarse las cualidades físicas de los objetos y de los espacios. ¶ «Deseo crear una relación precisa, no deseo reducir nada. Estoy intentando encontrar el momento específico de un objeto. Una vez dije que intento realizar objetos que se asemejen al lugar que ocupan. Esto no es minimalismo. Esto es algo relacionado con la precisión. La reducción es un tipo de enfoque moralista de la materia.»

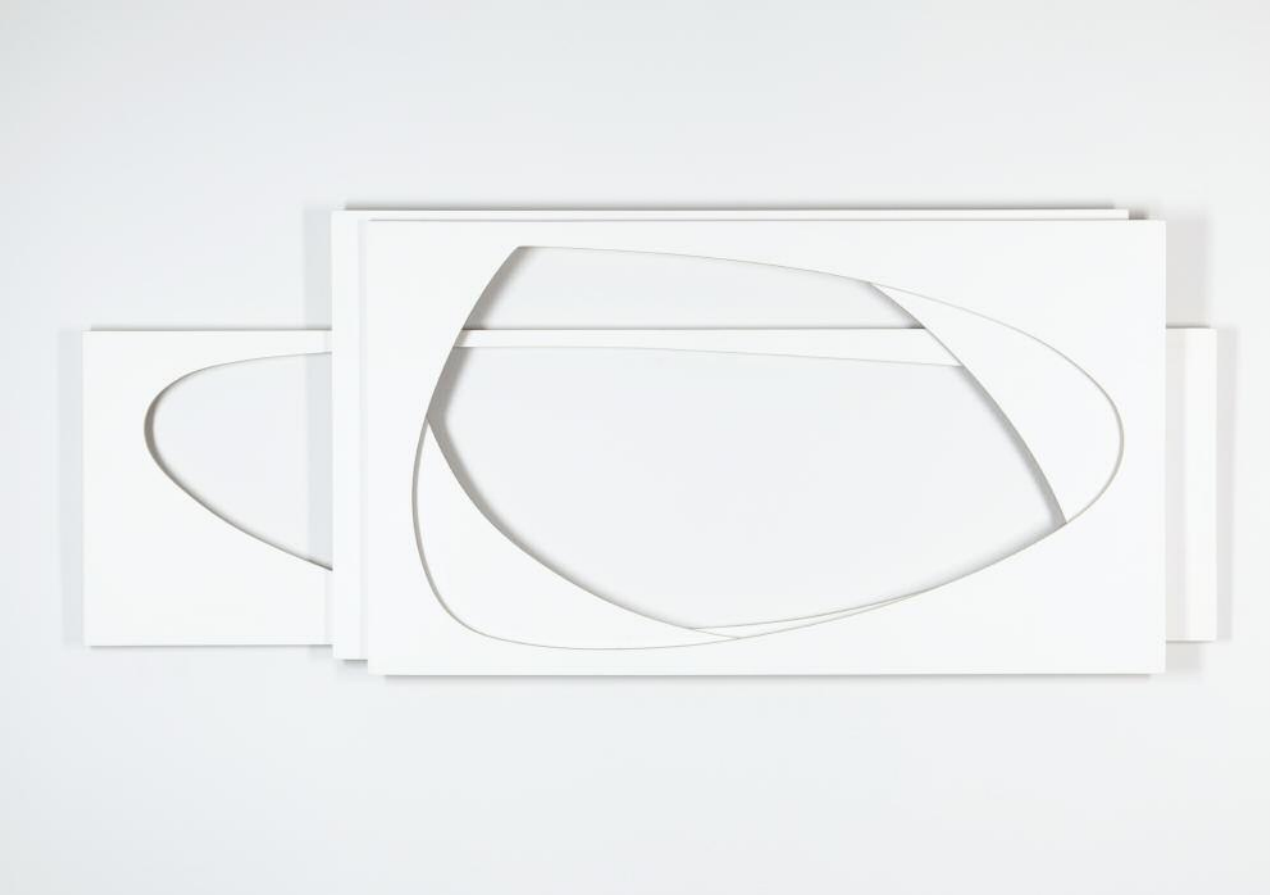
Draughtsman, sculptor, stage designer and graphic artist. His work lies somewhere between minimalism and conceptual art, without fully identifying with either of those two tendencies. He experiments with light, empty space and perception, using very dissimilar materials to question the physical properties of objects and spaces. Caldas likes to describe his approach as "presenting a work to the maximum effect, through minimal action." ¶ "I want to create an accurate relationship; I don't want to reduce anything. I am looking for the specific moment of an object. I once said I try to make objects that resemble the place where they are. That is not minimalism. That is something to do with precision. Reduction is a moralistic approach to material."

Waltercio Caldas: *Sin título*, 2005
Técnica mixta, 111 × 52 cm

José Gabriel Fernández

[Caracas, 1957; vive y trabaja en Nueva York / *lives and works in New York*]

En su obra se advierte un diálogo sutil y sostenido con la obra
Underlying his work is a subtle, ongoing dialogue with the work of
de algunos de los escultores europeos más definitivos de la
some of the key European sculptors of the first half of the 20th
primera mitad del siglo xx, tanto que pareciera repensar las
century. But here, the classical canons of those sculptures seem to
coordenadas clásicas de la escultura y traducirlas a un len-
have been reappraised, translated into a more contemporary,
guaje más contemporáneo y fragmentado, a una geometría
fragmented language, and endowed with more insinuative
más insinuante. Durante los últimos años ha trabajo muy
geometry. Over the last few years he has been experimenting very
acertadamente la escultura acromática a gran escala.
successfully with large scale, achromatic sculpture.



Jose Gabriel Fernandez: *Sin título*, 2007
Yeso sobre madera contrachapada, 76,2 × 30,5 × 2 cm

Liliana Porter

[Buenos Aires, 1941; vive y trabaja en Nueva York / *lives and works in New York*]

Su principal y más reconocible material de trabajo son muñe-
Her principal, and indeed most recognisable, working materials are
cos y juguetes a través de los cuales indaga en las paradojas
dolls and toys. She explores the paradoxes of representation by
de la representación. Yuxtaponiendo de manera irónica estos
positioning these elements side by side to create ironic,
elementos consigue crear desconcertantes diálogos. ¶ «Estoy
disconcerting dialogues. ¶ "I am interested in the relationship
interesada en la relación entre las cosas y su representación,
between things and their representation, and I am attracted to the
y me atraen los inevitables *errores* que hacemos cuando in-
inevitable "errors" we commit when we try to give an accurate
tentamos ser precisos en cualquier descripción o definición.
description or definition of something. I am aware that all
Soy consciente que toda percepción es una interpretación y
perception is just an interpretation and that a great distance
que hay una distancia entre la cosa y el nombre que la designa.
separates a thing itself from the name we use to refer to it.
El concepto (en mi obra) está basado en la intuición de un
Conceptually, my work is based on the intuition that there exists a
diferente (y liberador) orden de las cosas.»
different (and liberating) order of things."

Liliana Porter: *To look down (man with hat)*, 2010
Escultura y técnica mixta, 16 × 7 × 3 cm

To dance, 2003
Fotografias a color, 24 × 58 cm c/u

Glenda León

[La Habana, 1976; vive y trabaja entre Madrid y La Habana / *lives and works between Madrid and Havana*]

Su abordaje a los postulados post conceptuales lo hace des-
Glenda addresses post-conceptual theories with a refined
de una perspectiva delicadísima que casi nos hiciera pensar
sensitivity which almost suggests an eminently female approach
que también hay una aproximación *femenina* a la narrativa
to conceptual narrative. Her own hair, chewing gum and audio
conceptual. Su propio pelo, chicles masticados, cintas de
tapes serve as her material of choice for exploring themes which
audio..., se convierten en la materia elegida para temas que en
sometimes act as the opposing extremes on one and the same
ocasiones funcionan como extremos de un mismo eje: silen-
axis: silence and noise, the ephemeral and the eternal, the visible
cio y sonido, efímero y eterno, lo visible y lo que no lo es. ¶ «Los
and the invisible. ¶ "The sounds I am most interested in are those
sonidos que más me interesan son los creados al azar a par-
created randomly from images, like the ones I made from Braille
tir de imágenes, como las que he hecho a partir del Braille o las
and from dry leaves on the floor. Inspiration tends to come from
hojas secas en el piso. La inspiración más bien aparece a
interstices between two things that are seen, experienced ...
través de intersticios entre dos cosas vistas, experimentadas,
almost involuntary relationships that I notice between two
son relaciones casi involuntarias que se me presentan entre
elements. So my works can have their origins in anything, although
dos elementos. Por tanto cualquier cosa puede causar una
I always present them after a process of deep reflection in which I
obra, pero siempre las presento después de un profundo pro-
also search for a possible title."
ceso reflexivo donde también investigo el posible título.»

Glenda León: *Dirigir las nubes*, 2008
Video monocanal, duración: 1'05'' (numerado 1/5)

Glenda León: *Dirigir las nubes*, 2008
Video monocanal, duración: 1'05" (numerado 1/5)

Yaima Carrazana

(Santiago de Cuba, 1981; vive y trabaja en Ámsterdam / *lives and works in Amsterdam*)

Graduada de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro y
A graduate from the Academia de Bellas Artes de San Alejandro
del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana, Yaima suele
and the Instituto Superior de Arte (ISA) in Havana, she mainly uses
trabajar con el video, la instalación y el *performance*, medios a
video, installation and performance art to address the theme of
través de los cuales aborda el tema de la cultura popular y sus
popular culture and its relationship with elite culture and art
interacciones con la cultura de élite y la historia del arte. ¶ «En
history. ¶ "In my work there is concern about the generalized
mi trabajo hay una preocupación por un presente caótico en
chaos of the present day. I am interested in how things are seen by
general. Me interesa abordar la mirada de una generación que
a generation that lives its life between limits and endings,
vive entre los límites y los finales, entre la incertidumbre y el
immersed in uncertainty and bewilderment."
desconcierto.»

Yaima Carrazana: *Dutch tulips*, 2012
Óleo sobre lienzo, 70 × 100 cm

Vik Muniz

[São Paulo, 1961; vive y trabaja entre Nueva York y São Paulo / *lives and works between New York and São Paulo*]

Trabaja con materiales poco convencionales —como choco-
She uses less conventional materials such as chocolate, sugar,
late, azúcar, papel rasgado, hilo, alambres, algodón, cenizas
torn paper, thread, wires, cotton, ash or dust to create iconic works
o polvo— con los que elabora obras icónicas de la historia
from the history of art, which he then photographs. This is his way
del arte a las que posteriormente fotografía. Su práctica ar-
of exploring the area of instability that exists between
tística explora en la inestabilidad existente entre lo artesanal
craftsmanship and mechanical reproduction, between popular and
y la reproducción mecánica, entre la cultura popular y la de
elite forms of culture. ¶ "The artist's main commitment is not to
élite. ¶ «El principal compromiso del artista no es el de enfa-
propound his own opinions; they are no better than those of any
tizar sus opiniones, ya que estas no son mejores que las de
other member of society. I want to make the spectator feel
cualquier otro miembro de la sociedad. Quiero poner al espec-
insecure, put them in an uncertain, ambiguous position where
tador en una situación insegura, de cuestionamiento, ambi-
questions can arise instinctively."
gua, donde las preguntas puedan aparecer instintivamente.»

Vik Muniz: *Young Girl Sewing, after Hammershoi*, 2006
Cromogenic Print (ed. AP 3/4), 108 × 110,5 × 5 cm

Paula Usuga

[Medellín, 1975; vive y trabaja en Medellín / *lives and works in Medellín*]

El desarrollo de su propuesta formal está estrechamente
Her way of manifesting her formal proposals is closely linked to the
vinculado al cuerpo y al dolor y tiene un marcado carácter
human body and pain. It is also distinctly self-referential. The body,
autorreferencial. El cuerpo, particularmente el cuerpo feme-
above all the female body and even more specifically Usaga's own
nino y más específicamente su propio cuerpo es utilizado
body, is used as the beginning and end of a narrative which
como principio y fin de un relato que busca en las cuestiones
explores the issues of gender, violence and ritual and in so doing
de género, la violencia y lo ritual el cuestionamiento de acti-
challenges attitudes and forms of conduct that impact not only
tudes y comportamientos que trascienden del cuerpo físico al
the physical but also the political, social and cultural body.
cuerpo político, social y cultural.

Paula Usuga: *ser/res*, 2012
Registro fotográfico (ed. 1/3 + PA), 50 × 70 cm

Paula Usuga: *ser/res*, 2012
Registro fotográfico (ed. 1/3 + PA), 50 × 70 cm

Paula Usuga: *ser/res*, 2012
Vídeo (ed. 1/3 + PA), 3'00''

Leandro Erlich

[Buenos Aires, 1972; vive y trabaja entre Buenos Aires y París / *lives and works between Buenos Aires and Paris*]

Somete continuamente al espectador a situaciones paradóji-
His work relentlessly exposes the spectator to paradoxical,
cas y desconcertantes donde lo real y lo que no lo es juegan a
disconcerting situations in which what is real becomes confused
confundirse, provocando, en ocasiones, percepciones equivo-
with what is not, sometimes producing perceptions that are quite
cadas. ¶ «Está claro que vengo construyendo instalaciones y
mistaken. ¶ "Clearly I am creating installations and objects to do
objetos que hablan del espacio cotidiano, en donde la inten-
with everyday space. The idea is to involve the spectator in an
ción es involucrar al espectador en una experiencia y generar
experience and generate a story in each work, to make the work
una historia en cada obra, en donde la obra en sí misma fun-
itself a kind of exercise in stage design in which the actor ends
cione como una escenografía en la cual el actor termina siendo
up being the spectator. The reconstruction of these altered spaces
el espectador. La reconstrucción de estos espacios alterados
— because they are never what they seem to be — is like some
—porque nunca son lo que se supone que son— es como una
kind of device that you can only begin to interpret and decipher at
especie de artificio que comienza a interpretarse y a decodifi-
the moment of interaction, so the work also elicits the spectator's
carse en el momento de la interacción, y para ello la obra busca
own knowledge of the space being represented. It is an
también el conocimiento que el espectador tiene sobre el es-
architecture completely lacking in function."
pacio que se está representando. Es una arquitectura que no
tienen ninguna funcionalidad.»

Leandro Erlich: *The Ballet Studio*, 2002
Video doble canal, color/sonido
D.V.D. 9' 59'' *loop*

Jorge Macchi

[Buenos Aires, 1963; vive y trabaja en Buenos Aires / *lives and works in Buenos Aires*]

Su obra se conforma, en su inmensa mayoría, de imágenes
The vast majority of his works are highly evocative poetic images
poéticas con gran poder sugestivo donde la relectura singu-
offering a very original reinterpretation of everyday objects and
lar de los cotidiano resignifica y busca nuevas asociaciones;
events, resignifying motifs and seeking out new connotations.
como temas recurrentes, la relación entre ficción y reali-
Recurring themes include the relationship between fiction,
dad, el tiempo o la relación del ser humano con su realidad
reality and time and human beings' interaction with the reality
más próxima. ¶ «Los mejores momentos de mi trabajo son
around us. ¶ "The best moments in my work are when something
aquellos en los que repentinamente algo que pertenecía a mi
belonging to my everyday environment is suddenly subverted or
paisaje cotidiano se subvierte o se modifica en mi imagina-
modified in my imagination. This surprise is followed by quite hard,
ción. Lo que viene después de esta sorpresa es un trabajo
meticulous work to transform that mental image into something
bastante arduo y preciso para transformar esta imagen men-
visible. It is then that I question the choice of object or situation,
tal en una imagen visible. Es en este momento que pongo en
because for the subversion to make sense I need these elements
crisis la elección del objeto o de la situación, porque necesito
to be recognisable by other people, not just me."
que estos sean reconocibles no solamente por mí para que la

subversión tenga sentido.»

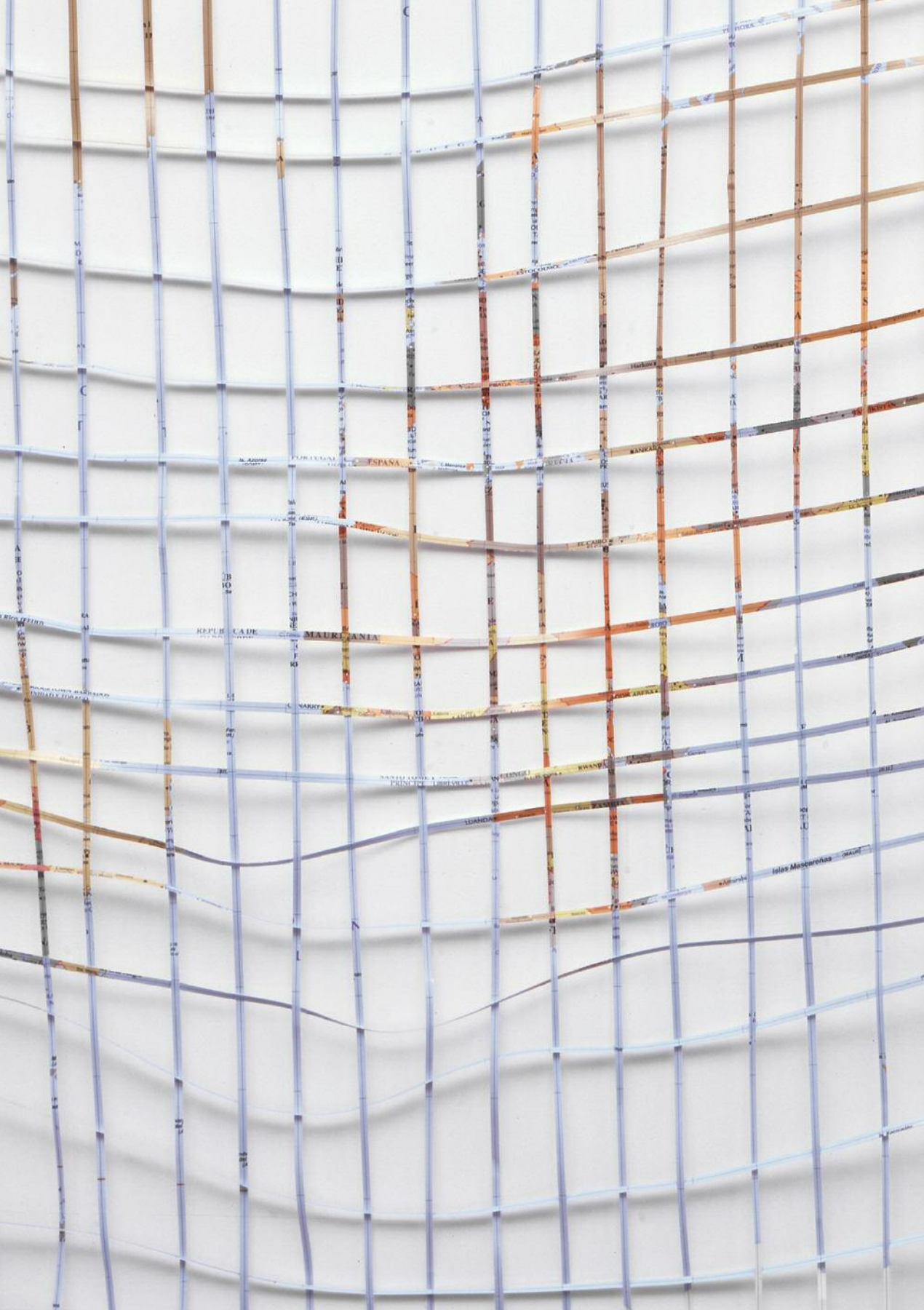
Jorge Macchi: *La repentina desaparición de Venus*, 1990
Tríptico, óleo y *collage* sobre madera, 35 × 54 cm

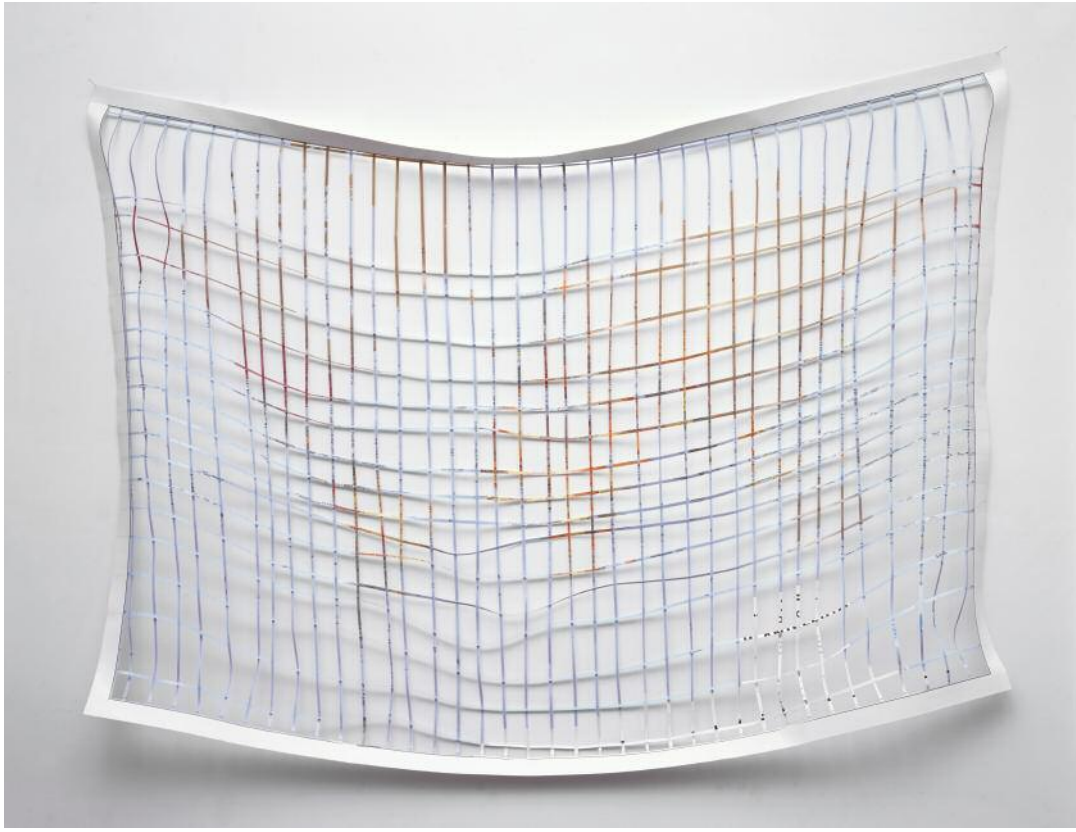
Jorge Macchi: *Time machine*, 2005
Vídeo instalación, 75 × 150 × 300 cm (ed. 2/4)

THE END

The End

The End


ESPAÑA
MAURITANIA
Islas Mascareñas



Jorge Macchi: *Missing Point*, 2007
Mapa intervenido, 140 × 160 × 6 cm

Tunga (Antonio José de Barros Carvalho, Palmares, Brasil, 1952; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Rio de Janeiro*)

Artista imprescindible en la segunda mitad del siglo xx en Brasil, investiga diversas áreas del conocimiento (psicoanálisis, literatura, filosofía, biología) para poner en marcha su proceso artístico. Con la utilización de diferentes objetos —y la relación que estos establecen entre sí— encuentra y reasigna de significados, consigue asociaciones en las que explora las relaciones entre arte y naturaleza, política, religión. ¶ «Para mí las materias son las palabras o las palabras son las materias. Quiero decir, busco una materialidad del pensar, el pensar como algo que sea palpable, visible, perceptible. Creo que hay una conjunción con un modo de pensar el arte con el modo de pensar la alquimia, de ver el mundo como un pensamiento.»

A hugely important artist in Brazil in the second half of the 20th century, Tunga bases his artistic process on an analysis of different areas of knowledge (psychoanalysis, literature, philosophy and biology). He uses different objects — and the relationships they establish with each other — to find and resignify associations that throw light on the ways art relates to Nature, politics and religion. ¶ "For me, materials are word, or words are materials. I mean, I am looking for materiality of thought, a way of perceiving thought as something palpable, visible, discernible. I believe there is a parallelism, that there is a way of thinking about art that is equivalent to the way we think about alchemy, of seeing the world as a thought."

DOBLE PÁGINA SIGUIENTE:
Tunga: *Stalker*, 1999
Gelatina de plata sobre papel, catorce piezas de diversas dimensiones

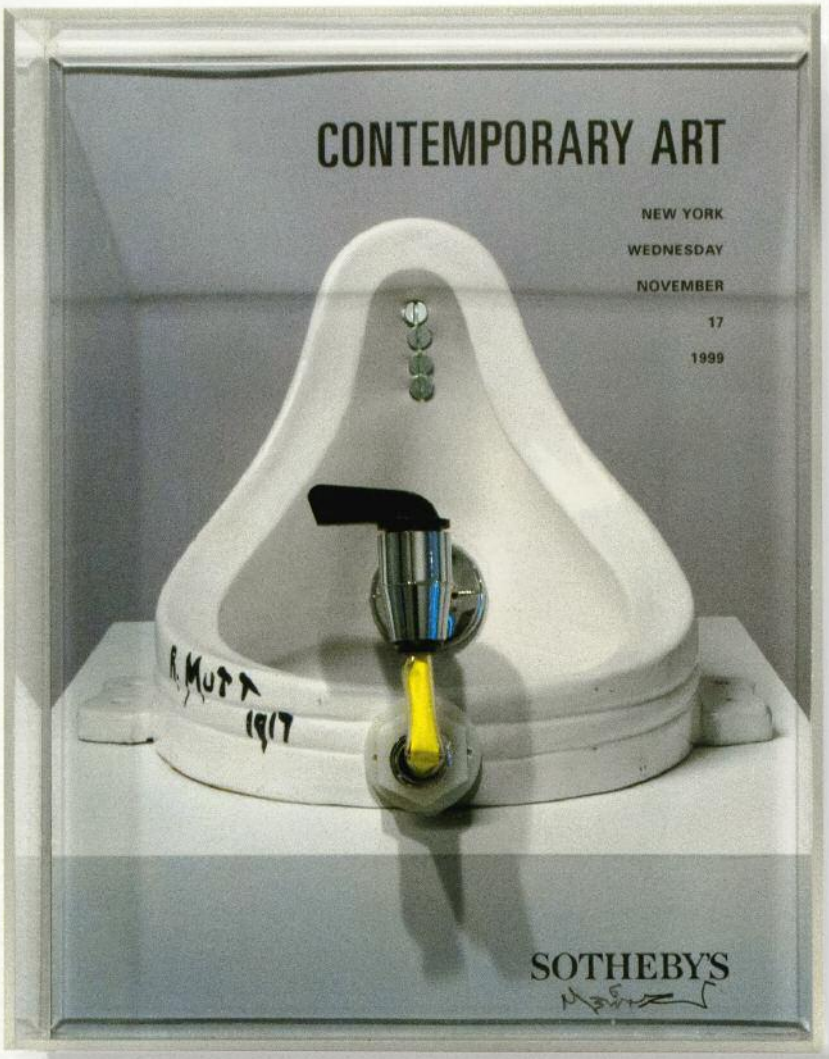
Nelson Leirner

[São Paulo, 1932; vive y trabaja en Río de Janeiro / *lives and works in Río de Janeiro*]

Perteneciente a una familia de artistas y críticos, su producción recorre diferentes lenguajes y soportes, entre ellos la instalación, el *happening*, el dibujo, el grabado y el cine experimental, y en todos ellos pone de manifiesto una profunda mirada crítica al sistema del arte. En 1966, junto a Wesley Duke Lee, Frederico Nasser y Geraldo de Barros, funda el grupo Rex, un colectivo que promovía el uso del *happening* desde los lenguajes radicales de los años sesenta. En las últimas décadas trabaja con imágenes consagradas por la historia del arte y banalizadas por la sociedad de consumo.

He comes from a family of artists and art critics. His work encompasses a range of different languages and supports, including installation art, happenings, drawing, engraving and experimental cinema, but it always manifests a deeply critical judgement of the art system. In 1966 he founded the Rex group, together with Wesley Duke Lee, Frederico Nasser and Geraldo de Barros. The group promoted the use of happenings employing the radical languages of the 1960s. Over the last few decades Leirner has been working with iconic images from the history of art that have been banalized by consumer society.

Nelson Leirner: *Sotheby's*, 2000
Cubierta de catálogo, aluminio, plástico y caja de plexiglás, 28,5 × 22,5 × 7 cm


CONTEMPORARY ART
NEW YORK
WEDNESDAY
NOVEMBER
17
1999
R. MUTT
1917
SOTHEBY'S

Marcos López

[Santa Fe, Argentina, 1958; vive y trabaja en Buenos Aires / *lives and works in Buenos Aires*]

Fotógrafo argentino que encuentra en la cultura popular lati-
Argentinian photographer whose work is mainly based on the
noamericana un universo *kitsch* y neobarroco del que funda-
kitsch, neo-baroque universe he sees in Latin American popular
mentalmente se nutre su obra, que rompe conscientemente
culture. He deliberately seeks to break away from the stereotypical
el estereotipo de la fotografía latinoamericana, asociada al
black and white realism and melodrama often associated with
realismo, al blanco y negro y al exceso de dramatismo. ¶ «En
Latin American photography. ¶ "In the 1980s I was taking
los ochenta me dedicaba a la fotografía en blanco y negro y
classical-style photos in black and white, with a tripod. I did
de factura clásica, con trípode. Tomaba retratos, más bien
melancholy looking portraits with windows for backlight. At the
melancólicos, con luz de ventana. En los inicios de los no-
beginning of the 1990s I started taking colour pictures, to create a
venta comencé a sacar fotos a color, a fin de lograr una es-
sort of socio-political visual history of Argentina. That work ended
pecie de crónica sociopolítica de la Argentina. Ese trabajo se
up being called Latin Pop. *For some years now I have felt an urge*
terminó llamando *Pop Latino*. Y desde hace algunos años
— more of a natural intuition than a sincere conviction — to
tengo un sentimiento, no sé si sincero, sino mas bien natu-
progress from photography to installation art. I like stage design
ral, de salir de la fotografía hacia la instalación. Me gusta la
and Latin American disorder. I feel that apart from a photographer
escenografía y el desorden latinoamericano. Siento que,
I am also a painter, because I love using my works for
además de fotógrafo, soy también pintor porque me encanta
photographs."
usar mis obras para las fotos.»

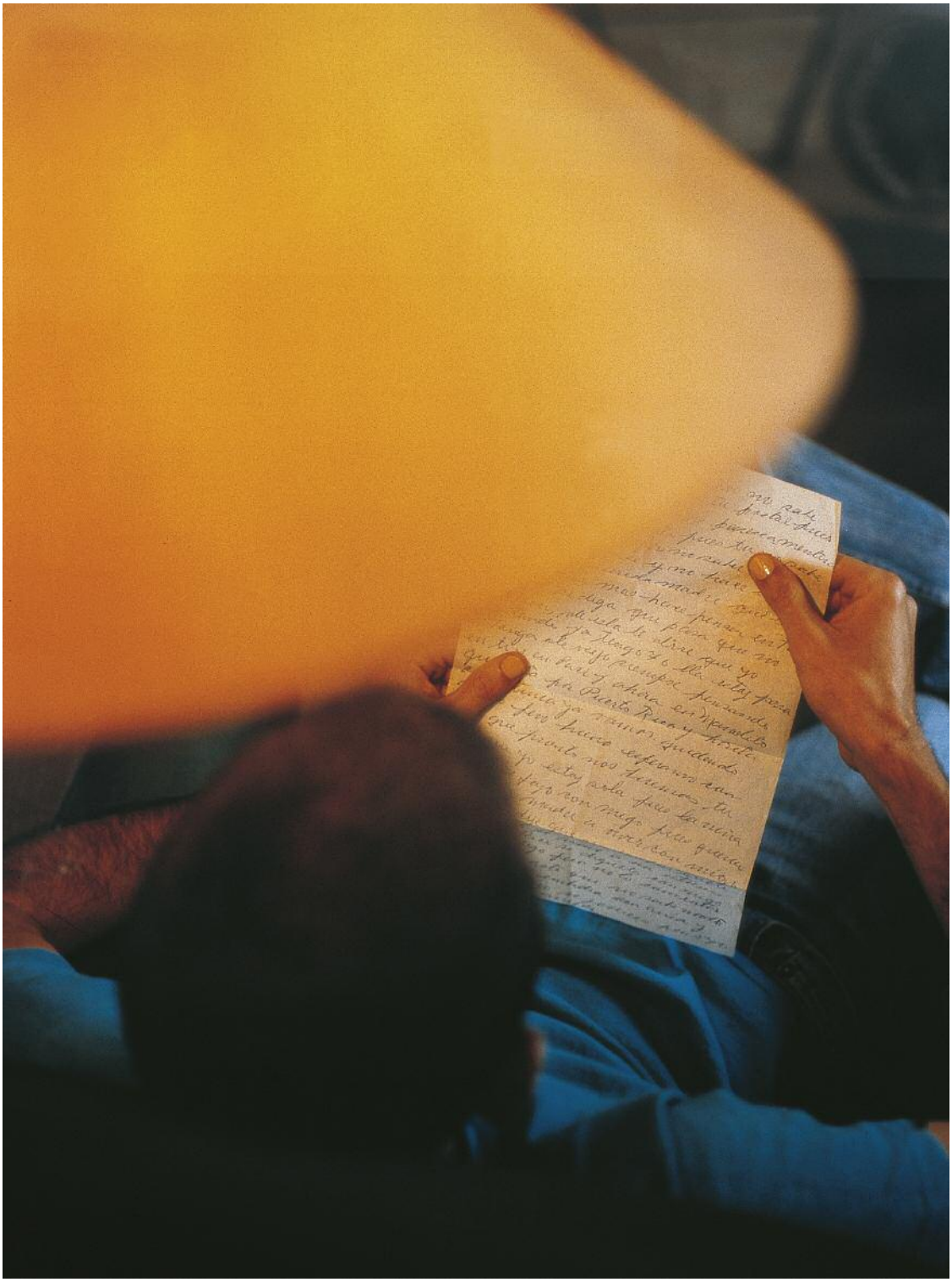
Marcos López: *Amanda*, 2005
C-print lambda coloreada a mano sobre papel, 109,8 × 110 cm

Juan Pablo Ballester

[Camagüey, Cuba, 1966; vive y trabaja en Barcelona / *lives and works in Barcelona*]

En sus primeros trabajos fotográficos trabajó sobre su propio
In his early years as a photographer, he worked on his own body,
cuerpo, muchas veces desde un discurso cargado de artificios,
often using artistic language laden with devices but deeply critical
pero profundamente crítico con la realidad cubana. Su obra
of Cuban reality. Ballester likes to explore the borderline between
juega con los límites entre realidad y ficción y en ocasiones se
reality and fiction, while occasionally hinting at the complex reality
hace eco de la compleja realidad del exilio. Graduado del Ins-
of exile. A graduate from the Instituto Superior de Arte (ISA) in
tituto Superior de Arte de La Habana, también formó parte del
Havana, he also formed part of the ABTV group between 1988 and
colectivo ABTV entre 1988 y 1992. Junto a Iván de la Nuez co-
1992. In April 1995, together with Iván de la Nuez, he curated Cuba:
misarió en abril de 1995 *Cuba: la isla posible*, una de las mues-
the Possible Island, *a highly regarded all-inclusive exhibition of*
tras más abarcadoras de arte cubano, que mostraba la
Cuban art which showcased the artistic reality both of the island
realidad artística de la isla y de los artistas que desarrollaban
and of Cuban artists working outside their country.
su trabajo fuera de ella.

Juan Pablo Ballester: *Sin título (Esperamos con fe que pronto nos veremos)*, 1997
Cibachrome, 170 × 124 cm



El uso de la fotografía y el vídeo como soporte le sirven para in-
He uses photography and video to investigate the emergence,
vestigar el surgimiento, desarrollo y posterior fracaso del pro-
evolution and ultimate failure of the Modern Project in Latin America
yecto moderno en América Latina y muy particularmente en su
in general and in his native Venezuela in particular. ¶ "I try to study
Venezuela natal. ¶ «Intento estudiar el desarrollo político y so-
the political and social evolution of that historic moment by looking
cial de ese momento histórico a través de varios elementos,
at different elements, including infrastructure and the art that was
entre ellos su infraestructura o el arte producido en esos años.
produced during those years. Architecture, city planning, buildings
La arquitectura, el urbanismo, los edificios o las autopistas fue-
and motorways were a political argument [...] It was a plan to
ron un argumento político [...] Era un plan de democratización
democratize through art, in which everyone could consider
a través del arte donde todos se podían sentir correspondidos.
themselves mutually benefitted. The issue that concerns me is how
Mi planteamiento es cómo se usa la arquitectura o cómo se
architecture is used and how art is used to bring about political and
usa el arte para generar cambios políticos y sociales; esa re-
social change; I find that relationship between society and aesthetic
lación entre las ideas estéticas y sociedad me interesa [...] Es
ideas fascinating [...]. That is how modern infrastructures and
así como la infraestructura moderna o el arte cinético tienen
kinetic art also come to have a political and social purpose."
también un argumento político y social.»

Alexander Apóstol: *El negro primero*, 2010
Fotografía digital sobre papel RC, 80 × 120 cm (numerado 1/5)

Carlos Motta

[Bogotá, 1978; vive y trabaja en Nueva York / *lives and works in New York*]

Artista multidisciplinar cuya obra indaga en la historia política
The work of this multidisciplinary artist explores political and social
y social proponiendo contra-narrativas que reconocen y dan
history, creating counter-narratives to vindicate and give voice to
voz a grupos sociales, identidades y comunidades anuladas y
social groups, identities and communities that have been silenced
desplazadas por el poder dominante. A través del vídeo, la fo-
or displaced by the authorities. Motta uses video, photography and
tografía o la instalación, aborda acontecimientos de orden po-
installation art to address political and social events, the intention
lítico-social con la intención no sólo de analizar sus efectos
being not only to analyse their effects but also to seek alternative
sino de encontrar maneras alternativas para una relectura. Su
reinterpretations. Motta's poetry is also aimed at dehetero-
poética es también una poética de des-heteronormativización
normalizing spaces and ideas that have hitherto been denied to
de espacios e ideas que han sido negados a los que no se ajus-
those who do not conform to the profiles imposed by normality.
tan a los límites impuestos por la normalidad.

Carlos Motta: *Sin título*, 2010
Fotografía a color, 27,5 × 35 cm (ed. 1/5)

Sin título, 2010
Fotografía a color, 27,5 × 35 cm (ed. 1/5)

ME GUSTA CUANDO VOTAS...
XQ' ESTAS COMO AUSENTE

VOTAINTE

Su trabajo evita aproximaciones unidireccionales en las re-
She seeks to avoid one-way flows in the relationships that develop
laciones que se establecen entre la artista, el espectador y
between artist, spectator and exhibition spaces. Her work
los espacios de exhibición. En su obra se van alternando los
alternates autobiographical elements with allusions to
elementos autobiográficos con otros más vinculados al arte
contemporary art, history, identity and pre-Columbian
contemporáneo, la Historia, la identidad o la arqueología pre-
archaeology. ¶ My work has two facets: my own imagination
colombina. ¶ «Mi trabajo está dividido en dos vertientes: una
and the use of other artists' imaginations. But I have also realized
la de mi propio imaginario y por otra, la utilización del imagi-
that my own imagination is present inside others. When I use it,
nario de otros artistas. Pero también me he dado cuenta de
everything becomes a continuous reproduction of my own
que mi imaginario estaba ya dentro de los otros. Cuando lo uso,
imagination, and so, when it comes down to it, I am also my
es todo una continua reproducción de mi propio imaginario,
own artist."
por lo que, a fin de cuentas, yo soy también mi propio artista.»

DOBLE PÁGINA SIGUIENTE:
Sandra Gamarra: *Sin título*, 2006
Óleo sobre lienzo, 120 × 200 cm

of the
394

Francis Alÿs

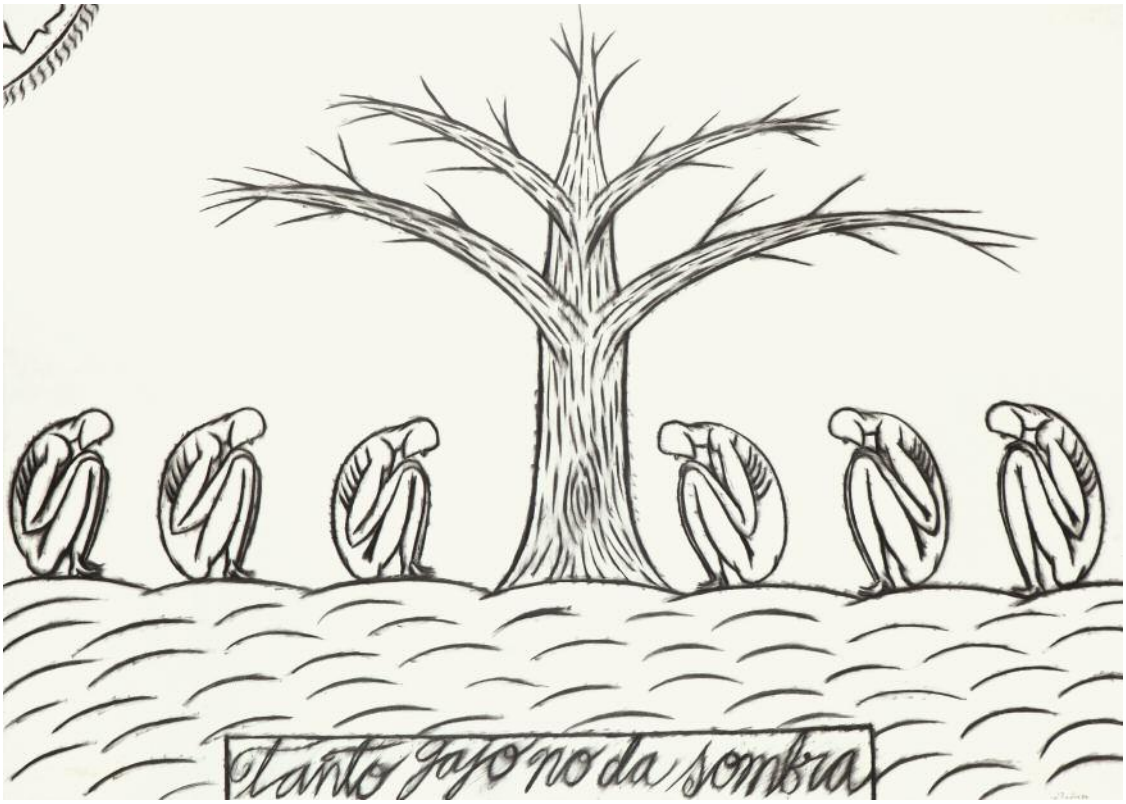
[Amberes, 1959; vive y trabaja en México D.F. / *lives and works in Mexico D.F.*]

Llegó a México a mitad de los años ochenta, cuando apenas
He has lived in Mexico since the mid-1980s, when he was barely
contaba con 27 años, y es allí donde ha realizado el grueso de
27 years old. It is there that he has produced most of his art,
su obra, en la que interroga aspectos cotidianos de la vida ur-
which questions everyday aspects of city life. A multidisciplinary
bana. Artista multidisciplinar, suele participar activamente en
artist, Alÿs habitually plays an active role in his performances,
las intervenciones que son filmadas en vídeo o fotografiadas en
which are recorded on video or photographed in cities all over the
ciudades repartidas por todo el mundo. Siempre que Francis
world. Whenever such performances take the form of a walk, he
utiliza el paseo como práctica artística también construye de
also somehow creates a map of the city in question: something
alguna manera un mapa de la ciudad elegida, una deriva, una
firm, with which to steer one's course. ¶ One of the few criteria
resistencia. ¶ «Uno de los poco criterios claros que me acom-
I apply when I am working on a script is exactly that, to simplify
pañan cuando estoy elaborando tal o cual guión se acaba re-
its structure until it becomes just a story, a joke, and a fable.
duciendo a eso, a pulir o simplificar el escenario hasta que se
It is something that kicks back a little against the power of the
reduzca a... llámalo un cuento, un chiste, una broma, una fá-
mass media, and also a little against that fashionable tendency
bula, una historieta. Es algo que funciona un poco contra el
to attach more importance to the reproduction of a work of art
poder de los *mass-media* y también un poco contra esa moda
than to the work of art itself. If you can reduce a proposition to just
en la que la reproducción de la obra pasa antes que la obra en
a story that is being told, it no longer belongs to anybody and can
sí misma. Si puedes reducir la propuesta a una historieta que
spread like an oil stain."
se transmite, entonces ya no pertenece a nadie y puede vol-
verse como una mancha de aceite que se extiende.»

Francis Alÿs: *Untitled (Study for a walk)*, 1997
Óleo y carboncillo sobre papel cebolla, 33,4 × 25,4 cm

José Bedia

Una de las figuras más destacadas de la conocida como Ge-
He is one of the leading figures in the Cuban art movement known
neración de los 80 en Cuba. Sus lienzos suelen ir acompaña-
as the 80s Generation. His paintings are usually accompanied by
dos de breves textos y su temática hace un abordaje del
short texts; his themes examine the anthropological under-
tratamiento antropológico en lo que se suelen llamar «culturas
pinnings of what are commonly called "ancestral cultures." His
ancestrales». Su obra apunta definitivamente a una reconci-
work vindicates and prophesizes a vital reconciliation between Man
liación vital del hombre con su cosmos. ¶ «Trato de ser un an-
and his universe. ¶ "I have a passion for anthropology, and so I do
tropólogo a medias, trato de ir al lugar de trabajo (...) Me
fieldwork everywhere I go (...) I research, I try to visit the place,
informo, trato de ir al lugar, a veces voy consecutivamente a
sometimes I go time after time over a number of years (...)
través de los años (...) A veces sé exactamente lo que busco, a
Sometimes I know exactly what I am looking for, sometimes I am
veces soy simplemente un observador, un tipo que toma nota,
simply an observer, someone who takes pictures, makes sketches,
alguna fotografía o colecta un objeto y que viene con todo eso
collects artifacts, and then comes back to the work studio to think
a su gabinete de trabajo a digerir esa experiencia. Y son como
over the experience. They are like fragments. Today we all work with
fragmentos, actualmente todos trabajamos con una cultura
a very fragmented culture. Fortunately we are not even 100%
muy fragmentaria, no somos siquiera occidentales completos,
westerners."
afortunadamente.»



Jose Bedia: *Tanto gajo no da sombra*, 1989
Carboncillo sobre papel, 70 × 100 cm

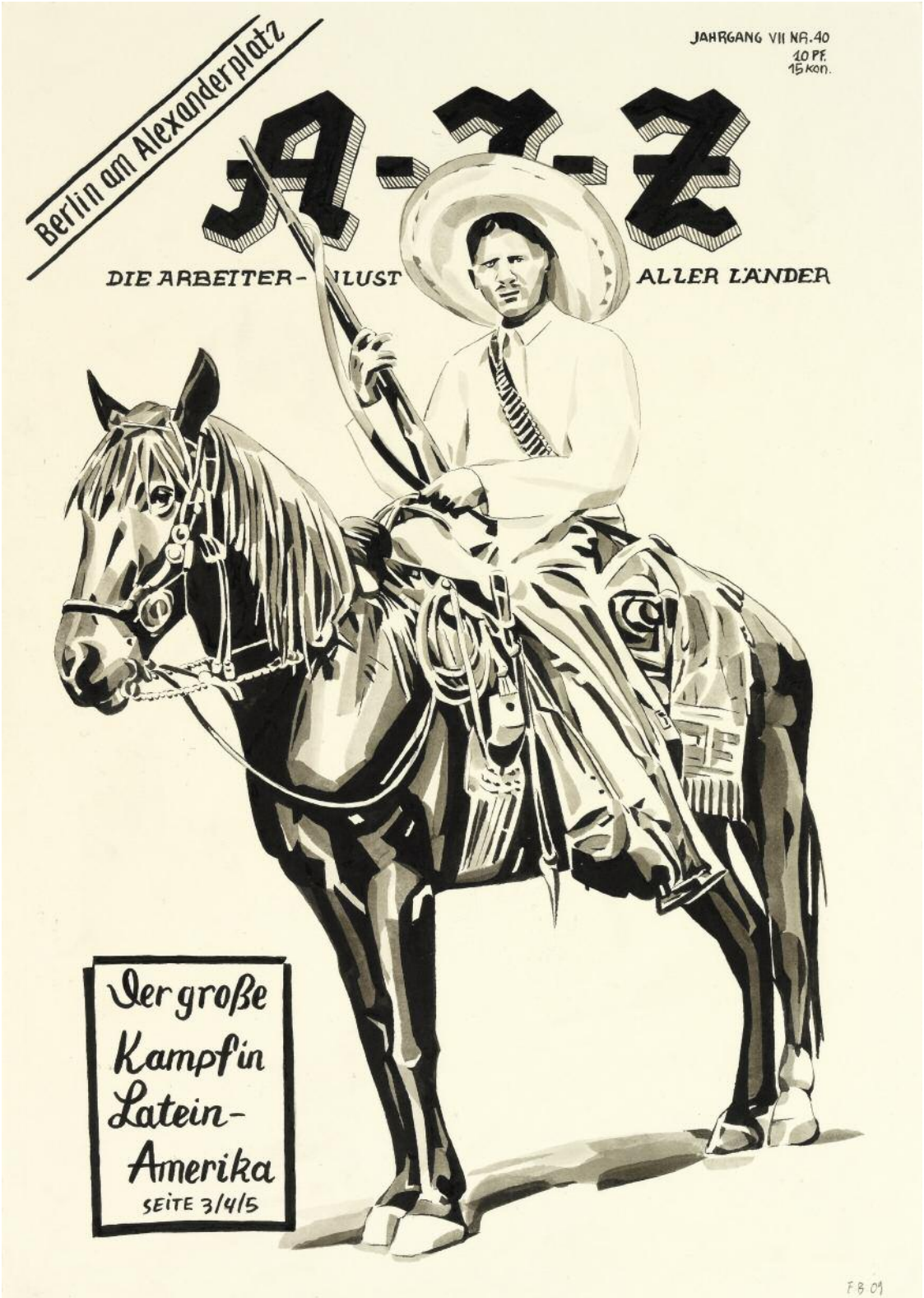
Fernando Bryce

[Lima, 1965; vive y trabaja en Berlín / *lives and works in Berlin*]

Desde comienzo de los años noventa, su obra busca en fuen-
Since the beginning of the 1990s, he has been sifting through
tes documentales y archivos para construir nuevas aproxima-
documentary sources and archives in search of material with
ciones de la memoria histórica. Encuentra en los grandes
which to articulate a new approach to historical memory. He takes
relatos históricos del siglo xx —contiendas bélicas, conflictos
images and texts from the great historic episodes of the 20th
coloniales, revoluciones, debates de la Guerra Fría— un mate-
century — wars, colonial conflicts, revolutions, Cold War standoffs
rial que copia en tinta de manera fiel y meticulosa, en los que
— and meticulously reproduces them in ink, implicitly questioning
implícitamente se cuestiona los discursos oficiales y el poder
official stances and ideological discourses and exposing the cracks
de las ideologías, dejando en evidencia las fisuras de la oficia-
in the official versions propounded by those in power. ¶ "I take
lidad y de los poderes hegemónicos. ¶ «Tomo imágenes de re-
images from magazines, flyers, posters, logos, newspapers,
vistas, volantes, logotipos, panfletos, comunicados oficiales, un
pamphlets, travel brochures, official communiqués—an endless
sinfín de materia prima. Creo que el sesgo contemporáneo lo
supply of primary materials. I believe that the contemporary slant
encuentras, quizás, en la fricción entre lo cultural y lo político.
is found, perhaps, in the friction between the cultural and the
También en la constatación de partida de que todo el material
political, and also in the establishment of the criterion that all
primario son documentos y, como tales, hechos culturales ins-
primary materials are documents, and, as such, are cultural facts
critos ya en el orden del archivo. Mi investigación es una suerte
already inscribed in the order of the archive. My research is a kind
de exhumación, una arqueología de textos e imágenes que fi-
of exhumation, an archaeology of texts and images that,
nalmente son representaciones ideológicas y de lo que se trata
ultimately, are ideological representations. The point is to give
es de darles una segunda existencia.»
them a "second existence."

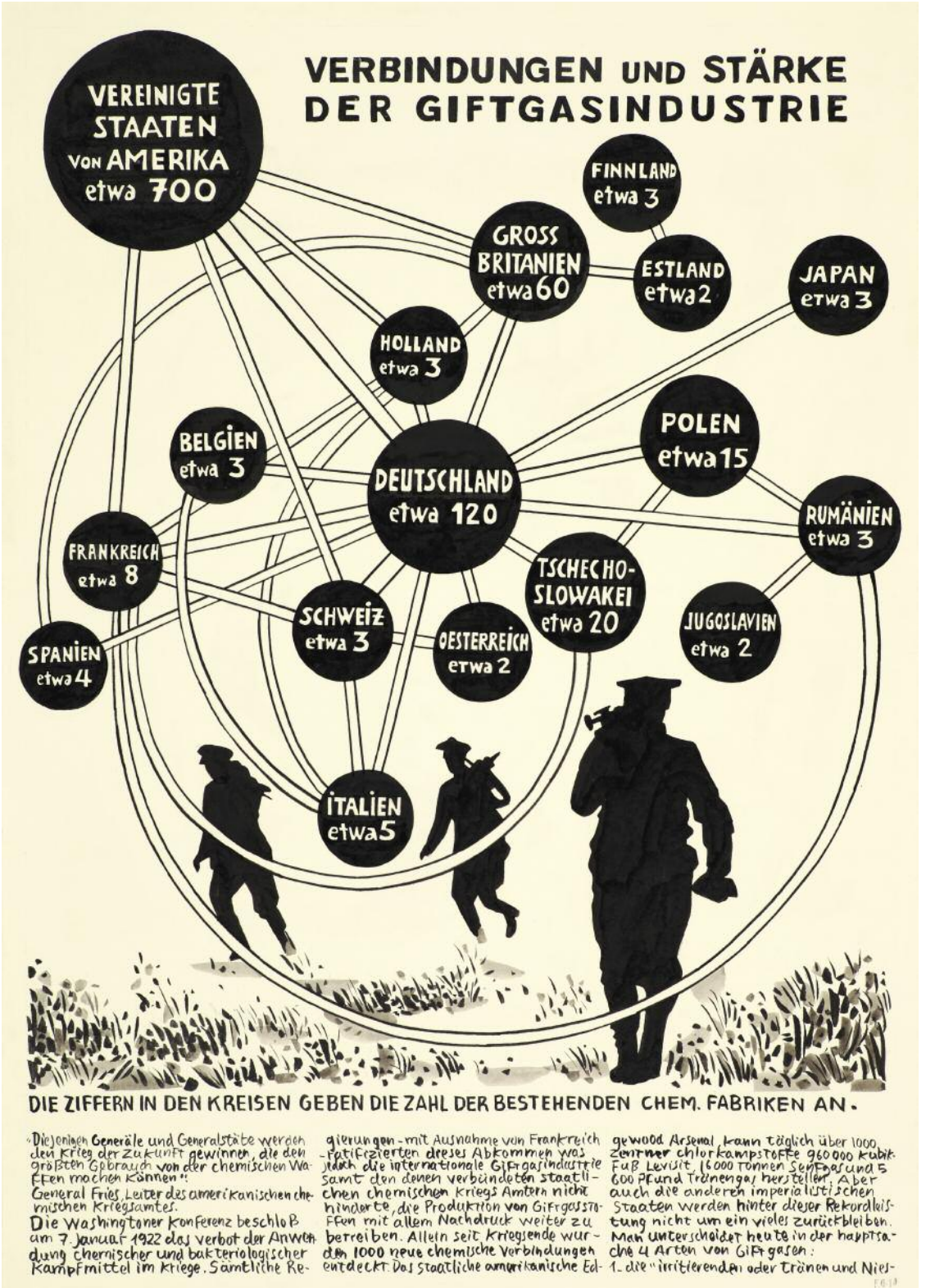
Fernando Bryce: *Aiz/1928*, 2009
Tinta sobre papel, 42 × 29,7 cm

Heilige Mörder
JAHRGANG VII NR. 32
20 Pf.
15 Kon.
A-I-Z
DIE ARBEITER-J
ALLER LÄNDER
КРЕСТЬЯНКА
Russische Bäuerin von heute liest eine Zeitung
FB 09



Fernando Bryce: *Aiz/1928*, 2009
Tinta sobre papel, 42 × 29,7 cm

Fernando Bryce: *Aiz/1928*, 2009
Tinta sobre papel, 42 × 29,7 cm



Fernando Bryce: *Aiz/1931*, 2010
Tinta sobre papel, 42 × 29,7 cm

Fernando Bryce: *Aiz/1931*, 2010
Tinta sobre papel, 42 × 29,7 cm

Allora & Calzadilla

[Jennifer Allora, Filadelfia, 1974; Guillermo Calzadilla, La Habana, 1971; viven y trabajan en San Juan, Puerto Rico / *live and work in San Juan, Puerto Rico*]

Ambos se conocieron en Florencia cuando eran estudiantes
They met in Florence when they were both studying there. They
y su relación profesional como dúo artístico se prolonga por
have worked together as an art duo for more than fifteen years.
más de quince años. Su obra, de gran precisión formal y
Their art, with its great formal precision and razor-sharp political
aguda conciencia política, busca vincularse con el contexto
awareness, is designed to relate to the surroundings in which it is
donde pretende ser exhibida. Se proveen de una fecunda di-
displayed. The team draw on a prodigious variety of mediums and
versidad de medios y estrategias que van desde el vídeo, la
strategies, from video, installations and performance art through
instalación y el *performance* hasta la fotografía y la escul-
to photography and sculpture. ¶ "We want to extend the practice
tura. ¶ «Nos proponemos ampliar la práctica de la apro-
of appropriation to the things of the world, to the streets, the
piación a las cosas del mundo, a las calles, porciones
empty lots, the fields, the environment, to the things that might
vacantes, campos, al medio ambiente, a las cosas que no
not be movable but that can invite the public to participate. That
serían transportables, pero que invitarían a participar al pú-
would be a death blow to the concept of museums, art galleries,
blico. Esto sería un soplo fatal al concepto del museo, de la
etc., and also to the concept of exhibition."
galería de arte, etc., y al mismo tiempo al concepto de *ex-*
posición.»

Allora & Calzadilla: *Intermission*, 2007
Impresión manual con plancha de madera, 57 × 67 cm (numerado 5/20)

Allora & Calzadilla: *Amphibious (login-logout)*, 2005
Vídeo, 6'17''

Su trabajo se caracteriza por una crítica permanente a la indi-
His work is characterized by its continuous criticism of indifference
ferencia frente al sufrimiento y la explotación del ser humano.
towards human suffering and exploitation. In a recent interview,
En este sentido, en una reciente entrevista afirmaba sentirse
Jaar himself explained: "[...] I have been unable to create one single
«incapaz de crear una sola obra de arte que no sea en res-
work of art that was not a response to a real situation. I just cannot
puesta a un hecho real. No lo sé hacer. No soy artista de taller,
do that. I am not a studio artist, I am a project artist." His work is
soy artista de proyectos». Su obra está revestida de profundas
wrapped in deep, highly committed political and social reflections on
y comprometidas reflexiones de orden político y social sobre
the prevailing information system and its implications in the
el sistema de información dominante y sus implicaciones en
contemporary world. ¶ "I believe that art creates models. It does not
el mundo contemporáneo. ¶ «Yo creo que el arte crea mode-
change the world in a specific way, immediately, at a given time. But
los. No lo cambia en forma concreta, en el momento, de forma
it creates models of thought and models of life. And those models
inmediata. Pero sí se crean modelos de pensar y modelos de
are shared with a public. The public goes into that new model they
vida. Y esos modelos se comparten con un público. Ese público
are being offered and just might take something, and just might
entra en ese nuevo modelo que uno le ofrece y tal vez recoge
apply it in their own lives. In other words, if someone goes into a
algo y tal vez lo aplique en su propia vida. Es decir, si entra una
space you have created, and you manage to move them, you
persona a un espacio que has creado, y logras conmoverlo, lo-
manage to stimulate them intellectually, that will bring about a
gras estimularlo intelectualmente, se va a producir un pequeño
small change, and that change might just be bigger in the decisions
cambio y ese cambio puede ser, tal vez, mayor en las decisio-
that person takes after having seen your work."
nes que esta persona tome después de haber visto la obra.»

Alfredo Jaar: *Gold in The morning C*, 1985
Fotografía sobre papel, 30 × 40 cm (una de las tres P.A. sobre papel para una posterior edición de seis cajas de luz)

DOBLE PÁGINA SIGUIENTE:

Alfredo Jaar: *Cultura = Capital*, 2012

Neones, 18 × 150 cm (ed. 2/8)

CULTURA

CAPITAL

DOBLES PÁGINAS SIGUIENTES:

Doris Salcedo: *Shibboleth I, II, III y IV*, 2007

Impresión de chorro de tinta, 75,2 × 56,7 cm c/u (ed. de 45 ejemplares)

Doris Salcedo

[Bogotá, 1958; vive y trabaja en Bogotá / *lives and works in Bogotá*]

Prolífica, vital y comprometida escultora que despuntó en el medio artístico colombiano a mitad de los años ochenta. Desde su perspectiva, la escultura y la instalación deben ser entendidas como dimensión material de lo real. Su consagración en la escena artística internacional tuvo lugar en 2007 en la sala de turbinas de Tate Modern. Allí consiguió el asombro y el reconocimiento de público y crítica con una inmensa grieta. El título, *Sihbboleth*, hace referencia a un pasaje del Libro de los Jueces del Antiguo Testamento en la que se ponía en evidencia la irracionalidad del racismo y la segregación. ¶ «El arte no tiene la capacidad de redención, el arte es impotente frente a la muerte; sin embargo tiene una habilidad y es traer al campo de lo humano la vida que ha sido desacralizada y darle una cierta continuidad en la vida del espectador. El museo y el arte en particular han jugado a través de la historia un papel muy importante en definir un ideal de belleza, igualmente un ideal estético. Ese ideal está definido de una forma tan estricta, tan restrictiva, que todos los no blancos quedamos fuera. Entonces *Sihibboleth* es una crítica al arte, a la historia del arte, al museo y, obviamente, a la sociedad en general.»

She is a prolific, vibrant, committed sculptor who first appeared on the Colombian art scene in the mid-1980s. In her view, sculpture and installation art should be interpreted as a material dimension of reality. Salcedo consolidated her status as an international artist in 2007 in the Turbine Hall at the Tate Modern, where she surprised and impressed public and critics alike with a gigantic chasm designed to expose the irrationality of racism and segregation. The title of the work, Shibboleth, *was a reference to the Old Testament Book of Judges.* ¶ *"Art has no capacity to redeem. Art is impotent in the face of death. But there is one thing it can do: it can bring life that has been desanctified into the human domain and give it some kind of continuity in the life of the spectator. Throughout history museums, and in particular art, have played a very important role in defining ideals, both of beauty and of aesthetic taste. Those ideals are so rigorous, so restrictive, that all non-whites are excluded. So* Shibboleth *is a criticism of art, art history, museums and, obviously, society in general."*

EJERCICIOS DE TRASLADO. COLECCIONES 9915

Centro de Arte Alcobendas
Del 19 de febrero al 23 de abril de 2015

EXPOSICIÓN / CATÁLOGO
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
Ignacio García de Vinuesa / Alcalde
Luis MIguel Torres Hernández / Concejal de Cultura, Juventud, Infancia y Adolescencia
Belén Poole Quintana / Coordinadora del Centro de Arte Alcobendas

Organización y edición / Centro de Arte Alcobendas
Comisario / Osbel Suárez
Diseño del catálogo / Alfonso Meléndez
Textos / Osbel Suárez
Traducciones / Adaptext

Fotografías / Luis Asín: p. 19 [*Acuarela (Butterfly)*], 20 y 21 • Mónica Bengoa: pp. 47-49 • Xisco Bonnín: pp. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 65, 66, 67, 81, 93, 98, 99, 107, 109, 117, 118, 119, 122 y 123 • José A. Carrillo: pp. 59 y 61 • Cortesía galería Distrito 4: p. 17 • José M.ª Díaz-Maroto: p 63 [*To dance*] • Cuauhtli Gutiérrez: pp. 19 [*Autoflagelación, supervivencia, insubordinación*] y 55 • Pat Kilgore: p. 57 • Jorge Macchi, foto cortesía del artista: p. 83 • Nacho Martín Silva: pp. 31, 32, 33, 34 y 35 • José Luis Municio: pp. 89 y 90 • Mario Pérez: pp.43, 44 y 45 • Oak Taylor Smith: p. 69 •

Producción e impresión / Moonbook

Transporte/ Madrid-Art
Asistencia montaje / Merino y Merino, S.L., Estudio de Carlos Garaicoa
Seguro / Nationale Suisse

ISBN: 978-84-943129-1-5 • Depósito legal: M-4701-2015

AGRADECIMIENTOS / Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo 9915
Pablo Alonso, Candela Á. Soldevilla, Alicia Aza, Francisco Javier Badenes, Josep M.ª Balanya, Juan Bonet, José Luis Branger, Julián Castilla, Pilar Citoler, Chema de Francisco, DKV Colección, Francisco Fandos, Josep M.ª Lafuente, Mario Legorburu, Manuel Navacerrada, Ángel Nieto y Clara González, Carlos Puerta, Juan Antonio Rodríguez, Carlos Rosón, Bárbara Rueda, Marta Sánchez, Gema Ruiz, Jaime Sordo, Ignacio Tomás Gil, Carlos Vallejo, Enrique Vallés, José Julián Viñas

Centro de Arte Alcobendas
Mariano Sebastián Izuel, 9 • ALCOBENDAS, MADRID • 91 229 49 40
centrodearte@aytoalcobendas.org • www.centrodeartealcobendas.org

http://www.centrodeartealcobendas.org/

http://www.alcobendas.org/

CENTRO DE ARTE

ALCOBENDAS

< SCAN QR CODE >

FECHA INICIO: 19/02/15
CLAUSURA: 23/04/15
LUGAR:_CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS

ALCOBENDAS
Un modelo de ciudad

°9915°