

EXPOSICIÓN. OCÉANO MAR.

Del 26 de abril al 23 de julio de 2023

**MAD
BLUE
2023**

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
CONDEDUQUE

OCÉANO MAR

Comisario: Iñaki Martínez Antelo
Del 26 de abril al 23 de julio de 2023

Océano mar recoge el título de la novela homónima de Alessandro Baricco, una obra en la que proliferan ecos y alusiones, invenciones y descubrimientos. Por un lado, un pintor que busca el inicio del mar para poder retratarlo. Por otro, una mujer que espera que el mar la cure de amar demasiado o un cura que evita el mar o un hombre misterioso que ha regresado del mar. En la novela, si el mar es el tema, el océano es la desmesura, un lugar donde todos acaban acudiendo, un lugar indecible donde el tiempo desaparece.

El mar y el océano pueden cambiar nuestra manera de entender el mundo, pero también debemos cambiar nosotros la manera de entender el océano y el mar. Como en la novela, las historias de esta exposición funcionan como breves pinceladas, poéticas y conceptuales, exigentes y evocadoras, todas unidas por su atracción hacia el mar. Si Baricco en su novela pretende «decir el mar» esta exposición trata de «expresarlo» adentrándonos en sus complejidades y sus misterios.

La exposición *Océano mar*, producida por **MadBlue** para el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, está comisariada por Iñaki Martínez Antelo y está en línea con el lema de MadBlue «de Madrid a los océanos», en el sentido de entender la importancia de que cualquier acción desde cualquier lugar de la tierra acaba afectando a la salud de los océanos y viceversa.

MadBlue quiere responder a la llamada urgente del planeta a través de la creación y la creatividad, apostando por cómo pueden ayudarnos a afrontar los retos a los que nos enfrentamos y advertir las oportunidades que nos brinda un mayor conocimiento de los océanos. Porque la creación y la creatividad también deben estar al servicio de un propósito y los artistas nos ayudan a reflexionar sobre cómo necesitamos mirar a los océanos para encarar los retos que se nos proponen a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Rosana Antolí

I will give you the sea, 2020

Video HD, digital colour sound
Cortesía de la artista

Las obras de Rosana Antolí (Alcoi, 1981) se basan en el estudio de las intersecciones entre el y la vida cotidiana y de los nexos entre coreografía y política, tratando de sacar a la luz esas claves ocultas que orquestan nuestro día a día con el fin de cuestionar las conductas, actos y movimientos que nos son sutilmente impuestos.

Guiándose de forma intuitiva al sumergirse en unas u otras disciplinas, es autora de pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, performances o vídeos, como el que se muestra en esta exposición. Otro de los nexos del conjunto de sus trabajos es la búsqueda de movimiento: podemos decir que sus propios dibujos ya tienen cierto carácter performativo, al inspirarse en escenas antes desarrolladas en vivo, y de ellos Antolí evolucionó hacia las piezas que incorporan coreografías o los videos en stop-motion, sin perder sus referencias plásticas.

Su currículum es muy extenso: ha participado en numerosas muestras colectivas dentro y fuera de nuestro país (en La Casa Encendida, el CA2M, la Cidade da Cultura, el Centro Tomás y Valiente o el MUA alicantino y en ferias como JustMad o SCOPE), y ha protagonizado individuales desde 2007 en centros como la Konrad Adenauer Foundation de Berlín, la madrileña ARANAPOVEDA, el Instituto Juan Gil Albert

de Alicante, el Antic Teatre de Barcelona, Casal Solleric o el Caryl Churchill Theatre de Londres y recientemente en el CGAC de Santiago con el estreno de «La charca» (2022).

La producción de Rosana se nutre de sus experiencias personales y anécdotas, de las conversaciones y la música que escucha o del cine, de la Nouvelle Vague a David Lynch; está, en definitiva, plagada de referencias apreciables especialmente en la serie *The Dancers* o en sus *comics reviews*. Además de al arte, la vida cotidiana y la política, los trabajos de esta creadora alicantina aluden a sentimientos íntimos: a frustraciones, vacíos vitales con cierto cariz generacional, a necesidades de evasión o huida, de uno mismo y del entorno, y también de la consiguiente necesidad de reencuentros con la esencia, manteniendo un enfoque entre ingenuo y negro, entre irónico e inocente.

...
I will give you the sea,
2020. Video HD.

Vasco Araújo

E agora para onde vou? (And now where should I go?), 2020

Instalación
16 libros con acuarelas
Dimensiones variables
Cortesía del artista y de la Galeria Francisco Fino

En esta pieza de 2020 que se presenta ahora por primera vez titulada *E agora para onde vou?* (¿Y ahora para donde voy?) el artista nos muestra 16 libros de acuarelas que representan los 16 puntos cardinales de la rosa de los vientos que se utiliza en navegación para definir la dirección de los vientos. La pieza es un pensamiento introspectivo y psicológico sobre un viaje e todos los mares, como un gran viaje por todos los mares y océanos sin nunca entrar en tierra, como un viaje psicológico a la deriva. Estas acuarelas van acompañadas de textos del artista basados en los diarios de Fernão Magalhães y del «Livro do desassossego» de Fernando Pessoa.

Vasco Araújo nació en Lisboa en 1975, ciudad en la que vive y trabaja. En 1999 finalizó la licenciatura en Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, y entre 1999 y 2000 completó el Curso Avanzado en Artes Visuales de la Maumaus en la misma ciudad. Desde entonces, ha participado en programas de residencias como el de la Universidad de las Artes de Filadelfia (2007); Récollets, París (2005); y el Core Program, Houston (2003/2004). En 2003 recibió el Premio EDP Nuevos Artistas, Portugal. Participó también en diversas muestras individuales y colectivas en Portugal y en el exterior:

Momento à parte, MAAT – Fundação EDP, Lisboa, Portugal (2019); *Vasco Araújo*, M-Museum, Leuven, Bélgica, (2018); *Decolonial desires*, Autograph ABP, Londres, Reino Unido (2016); *Potestad*, MALBA – Museo de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.(2015); *Under the Influence of Psyche*, The Power Plant, Toronto (2014); *Debret*, Pinacoteca do Estado de S. Paulo, São Paulo (2013); *Eco*, Jeu de Paume, París (2008); *Em Vivo Contacto*, 28º Bienal de S. Paulo, São Paulo (2008); *Experience of Art*, 51st Biennale di Venezia, Venecia (2005); *The World Maybe Fantastic*, Sydney Biennial, Sydney (2002). Su trabajo ha sido publicado en libros y catálogos, y forma parte de varias colecciones, públicas y privadas.

...
E agora para onde vou?, 2020.

Laia Estruch

Sibina, 2019

Performance, voz, texto, agua y abrevaderos de hierro
Cortesía de la artista y de la Galería Ehrhardt Flórez, Madrid

Laia Estruch (Barcelona, 1981) inunda la Sala de Bóvedas de tonos ancestrales, notas que se pierden en tiempos remotos y que traen historias llenas de verdad y vida. Palabras que relatan la experiencia de beber agua en pequeños ojos dibujados en las rocas; el cuerpo humano imitando al animal en un reflejo acuoso; historias de «dones d'aigua» escondidas en las pozas; voces que se propagan de cuerpo en cuerpo y se resisten a perderse en la muerte.

El audio está compuesto a partir del intento de acercarse y beber agua sacada de pozos contiguos a bebederos de animales en entornos naturales del parque del Garraf, adaptando cuerpo y voz a esas estructuras que almacenan agua de lluvia. Construcciones realizadas por los humanos, o a veces agujeros en las mismas rocas. Ojos de agua. Bocas de piedra. Acciones que oscilan entre el hombre y su entorno natural, la pastora y el animal, el mineral y la voz, lo tangible y lo intangible. Aparecen ahí leyendas mágicas de la Cataluña rural, seres místicos femeninos que viven en las aguas dulces de ríos, pantanos, cascadas o saltos. Historias cantadas, relatos transmitidos de pulmón a pulmón y de generación en generación. Al abrigo de las cuevas, los tarareos de mujeres mágicas ejercen de regeneradores naturales.

Extraños bebederos de animales llenos de agua dibujan un recorrido para voz y cuerpo en el espacio, una estructura

para seguir experimentando con sonidos vocales que emergen en relación con el agua. Una performance de voz y agua despliega la canción a capela entre sorbo y sorbo. Ruidos que se cuelan entre el beber y el respirar, el hablar y el cantar, el recordar y el decir la verdad a gritos entonados. Así como en aquellas canciones antiguas la voz se amplificaba desde los pulmones para ser el canal de comunicación en las calles, corriendo por plazas y campos, cuerpo, voz y agua emergen ahora siguiendo aquel instinto e invocando fuerzas telúricas y ancestrales desde la destreza natural de nuestra relación con lo elemental.

Sibina se adentra en la práctica del ritual, haciendo que investigación y experiencia sirvan para transitar de un estado terrenal a otro más acuático, para quizá alcanzar finalmente un estado aéreo y espiritual. A través de la transformación de los movimientos del cuerpo y de la voz en relación a diferentes cuerpos de agua, piedra y tierra, *Sibina* edita una serie de cantos espirituales y atávicos que dialogan con los muros de La Capella de Sant Roc para engendrar un ritual que nos lleva a la sustancia de la naturaleza humana y su entorno.

...

Sibina, 2019.

María Luisa Fernández

Mar Rojo, 1986

Madera, óleo, pigmento y hierro

246 x 120 x 60 cm

Colección MUSAC, León

Muy a menudo cargadas de humor e ironía, casi siempre realizadas con maderas teñidas de diversos colores, las obras de María Luisa Fernández (Villarejo de Órbigo, León, 1955) de esa etapa entre los años 80 y 90 se caracterizan por incorporar lenguajes artísticos dispares que van desde el postconceptual y el minimalismo a elementos que provienen de los cruces entre los constructivismos y la tradición de la escultura en el País Vasco, su lugar de formación como artista.

También es frecuente el uso de dobles sentidos y juegos de palabras, algo palpable en los títulos de sus obras, así como la crítica a los relatos oficiales de la historia del arte. Sus esculturas realizadas en la década de los años 80 y 90 suelen principalmente constituirse por madera policromada y están construidas a partir de las correspondencias que la artista establece entre formas geométricas que remiten a las representaciones gráficas de la estadística junto con otras que aluden a la escala humana.

María Luisa Fernández estudió Bellas artes en la Universidad del País Vasco, entre 1979 y 1984, y se especializó en pintura, aunque más tarde se dedicaría a la escultura y la performance. Su primer trabajo fue un proyecto colaborativo (1979-1985) conocido con las siglas CVA, Comité de

...
Mar rojo, 1986.

Vigilancia Artística, que llevó a cabo con Juan Luis Moraza, y en el que se hacía una crítica a la libertad del arte y se pretendía liberarlo del yugo del mercado.

En 1985 CVA se disolvió y Fernández comenzó a exponer en solitario y continuó realizando muestras colectivas entre 1987 y 1997 en diferentes lugares de España, Francia y Portugal. En el año 2000 se instaló en Vigo, donde comenzó a impartir clases de escultura en la Universidad de la ciudad.

A pesar de la desaparición de CVA en 2011, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía recuperó una obra de 1982 llamada Límite (implosión), que afianzó la importancia de CVA para las prácticas conceptuales de España. Esta instalación estaba formada por un gran número de molduras de marcos quebrados, un doble pedestal y una esfera de acero dorada, que criticaba la hegemonía de la pintura a principios de los años 80, a la vez que buscaba un cambio de escenario y de significación del arte.

Mar Guerrero

De nada me lleva a nada, 2016

Vídeo
3' 14"
Colección DKV

La obra de Mar Guerrero (Palma de Mallorca, 1991) tiene dos caras, pero una única superficie. Es ahí donde consigue tensar la realidad para trabajar con el espacio y el tiempo, por supuesto, abrazando la ficción y un imaginario personal que la artista se ha ido creando en tiempo real. Como en la obra de Mar Guerrero, la realidad y la ficción hacen equilibrios en una especie de banda de Moebius. También la relación entre tiempo y espacio, una vez que una experiencia es reemplazada por otra con la misma tranquilidad por la que la artista camina en su obra. El tiempo se espacializa y el espacio se temporaliza para inscribirse en una manera de pensar la historia que trata de reconocer sus propios errores y fracasos. Mar Guerrero también poetiza el sentido de duración y de experiencia. Lo hace abrazando un sentido histórico paradójicamente enraizado en el futuro. Es así como se inscribe en lo colectivo desde lo personal, abrazando lo aparentemente insignificante para traducirlo como acontecimiento singular.

Mar Guerrero habita y transita su propio paisaje y como espectadores debemos asumir que en su obra la acción *sucede*. Ante ella debemos reconstruir un imaginario capaz de tornar desconocido lo conocido y viceversa. En trabajos anteriores ya se había enfrentado a la construcción del paisaje desde la construcción de la mirada. Se trata, por

tanto, de una narrativa llena de pliegues, que nos conduce siempre más allá de las palabras y de las imágenes. La realidad se excede, se aliena, se satura, se imagina, como salida de un sueño. De ahí que cobre tintes surrealistas y que sus atmósferas sean pictóricas, aún cuando obedezcan al más puro estilo documental. Porque la velocidad de la resignificación del futuro nos recuerda que siempre somos vencidos por la historia y, como nos recuerda Ronald Wright, casi todas las civilizaciones que desaparecieron fueron víctimas de sus propios éxitos. Mar Guerrero intuye esas ruinas como resto de un naufragio: el del progreso sin límites. Esa memoria, destilada con humor y conjugada desde la experiencia temporal, nos desvela la dimensión oculta de su excelente trabajo.

...

De nada me lleva a nada,
2016. Vídeo.

Jorge Peris

Obra específica con sal y elementos marinos
Cortesía del artista y de la Galería Luis Adelantado, Valencia

El cuerpo de trabajo de Jorge Peris (Alzira, Valencia, 1969) se ha centrado en la creación de instalaciones site-specific, en las que explora el microcosmos de relaciones generadas a partir de materiales provenientes del mar como bacterias, algas, arena o sal, creando entornos cuyo proceso termina de configurar el despliegue de la pieza en cuestión.

Sus obras desafían los sentidos del espectador y el espacio que dedica a ellas combinando diferentes medios. Estudia el espacio, la sala expositiva, y lo transforma agregando o restando elementos arquitectónicos. Crea una nueva situación, sentida como real, pero inquietante, en la que la sensación de familiaridad se derrumba. Su trabajo tiende a ampliar la brecha entre la emoción y el intelecto. Si bien este espacio desafía la relación con los espectadores, los espectadores cuestionan su percepción convencional de ello.

Su cuerpo de trabajo se ha centrado en la creación de instalaciones site-specific, generadas principalmente a partir de materiales locales, lo que aporta un sentido de raigambre a su obra, que se puede sentir en los espacios que genera. Gran parte de su producción es de origen orgánico, por lo que continúa latiendo vida en ellas durante la exposición.

Las exposiciones individuales más recientes de Peris incluyen el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno (2020), Musée du château des ducs de Wurtemberg,

Francia (2012); el Centro de Arte Contemporáneo, España (2011); y Macro, Roma (2010). El artista también ha participado en exposiciones en la Fondazione Giuliani per l'Arte Contemporanea, Roma (2010); La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turín (2008) y el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, España (2007).

Peris ha desarrollado parte de su carrera en Italia, donde forma parte de colecciones tan relevantes como la Colección del MAXXI, Antinori o la Collezione Giuliani. También ha expuesto en centros de referencia como el CA2M en Móstoles.

...

Obras específicas con sal y elementos marinos.

Grace Schwindt

*Bloody Sun; Burned Away Water in a Ship's Shadow;
Burned Green; Dismal Sheen; Golden Fire; Hot and Copper Sky;
Velvet Black, 2019*

Cerámica, barniz y bronce plateado, medidas variables
Cortesía de la artista y de la Zeno X Gallery, Amberes

Grace Schwindt (Offenbach, Alemania, 1979) presenta estas siete esculturas hechas de cerámica y bronce plateado. Los títulos se basan en el lenguaje visual del color y el estado de ánimo atmosférico que se encuentra en el poema *The Rime of the Ancient Mariner* de Samuel Taylor Coleridge, utilizando la imagen del iceberg como portador del cuerpo, capturado en diferentes etapas de abstracción y transición: entre muerto, vivo y no muerto, humano y no humano. Mirando el paisaje descrito en el poema e influenciada por los informes sobre el derretimiento de las capas de hielo y el cambio climático inminente, Schwindt describe las esculturas como si presentaran un dilema, evocando, por un lado, la cruda violencia y brutalidad del paisaje contra la figura humana y por el otro, un espacio tierno donde se viera el paisaje para sostener y nutrir el cuerpo. La combinación de materiales y la fragilidad de la cerámica que podría ceder en cualquier momento contra el peso y la rigidez del bronce plateado en forma de albatros moribundo, agrava aún más esta tensión.

Grace Schwindt estudió fotografía en la University of Westminster y un MA in Fine Arts en Slade School of Fine Art, Londres. Actualmente imparte clases en Goldsmiths, Londres. Sus obras han podido verse en museos y galerías de arte, pero también en teatros y otros contextos performativos. Ha tenido exposiciones individuales como *Defiant Bodies* en el Kunstmuseum St. Gallen, Suiza en 2022/2023, *Your Movement* en Kunsthal Gent, Bélgica en 2022, *Five Surfaces All White* en el Centre for Contemporary Arts en Glasgow e *In Silence at Rozenstraat — a rose is a rose is a rose* en Amsterdam en 2019, *Silent Dance* en Zeno X Gallery en Amberes en 2018, *Tiffany Vase* en Rose Lejeune Gallery en

Londres en 2017, *Run a Home, Build a Town, Lead a Revolution. An Exhibition in Three Acts* en MARCO en Vigo en 2016. Sus performances han sido presentadas en Volksbühne en Berlín y Kunstmuseum en St. Gallen en 2019, Robert Arts Institute en Londres y Frascati Theatre en Amsterdam en 2018, Kaaaitheatre en Bruselas en 2017, Royal Academy of Arts como parte del Block Universe Performance Festival en Londres en 2016, Museum M in Leuven en 2013 y South London Gallery en Londres en 2011. Entre las exposiciones colectivas figura su participación en la *Busan Biennale* en 2022, *Breaking the Mould— Sculpture by Women since 1945*, Arts Council Collection, exposición itinerante, *Refugees: Forced to Flee* en el Imperial War Museum en Londres en 2020-2021, *Mariner — a Painted Ship Upon a Painted Ocean* organizada por The Arts Institute in Plymouth, Andrew Brownsword Gallery en Bath y la John Hansard Gallery en Southampton en 2019-2020, *Brief Encounters '19* en Lustwarande and *Delirious* en Tilburg en 2019, *Prosecute my Posture* en Garage Rotterdam en 2018, *1st Anren Biennale in China and Moving/Image* en el Arko Art Centre en Seúl, Korea en 2017, *Ensemble sin órganos* en el Centro de Arte Contemporáneo en La Habana, Cuba en 2016 y la *14th Istanbul Biennial* así como en *Art Unlimited* en Art Basel en 2015. Trabaja con la Zeno X Gallery en Amberes y sus películas están distribuidas por Argos Centre for Media and Art en Bruselas.

Allan Sekula

De la serie *Black Tide (Marea Negra)*.

Fragments for an Opera (Fragmentos de una Ópera), 2002-2003

10 fotografías color
Medidas variables
Colección MUSAC, León

En diciembre de 2002, Allan Sekula (Erie, Pensilvania, 1951 - Los Ángeles, 2013) es invitado por el periódico La Vanguardia de Barcelona a que viaje a las costas gallegas abatidas desde el mes de noviembre por la Marea Negra como consecuencia del hundimiento del petrolero Prestige. Es aquí donde comienza la historia de la serie *Black tide (Marea Negra)*.

Fragments for an Opera (Fragmentos de una Ópera), son veinte imágenes en las que Sekula ha reflejado las consecuencias del vertido del Prestige en las playas de Galicia, recogiendo la labor de los voluntarios que ayudaron a recoger el fuel, sus rostros exhaustos y apenados como consecuencia de una tragedia ecológica de tal magnitud. En algunas de estas fotografías destaca el color oscuro de la masa compacta negra en contraste con los trajes blancos y naranjas de los voluntarios. La relación de este artista con el sector pesquero no es nueva, pues ya en 1992, Sekula había viajado a Galicia para fotografiar la crisis de este sector.

Con estas imágenes, el artista incide en la tragedia sin renunciar a las características del propio documento, pues al fin y al cabo, estas imágenes no dejan de ser testigos de una realidad. Con esta serie el fotógrafo pone de manifiesto en la conciencia del espectador la magnitud de la catástrofe.

...
De la serie *Black Tide (Marea Negra)*. *Fragments for an Opera (Fragmentos de una Ópera)*, 2002-2003.

**MAD
BLUE
2023**

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CONDEDUQUE

**Rosana Antolí
Vasco Araújo
Laia Estruch
María Luisa Fernández
Mar Guerrero
Jorge Peris
Grace Schwindt
Allan Sekula**

madblue.es