

CULTURA = CAPITAL

Colección Oliva Arauna

Torre de Don Borja, Santillana del Mar / 2022

El arte se mueve casi siempre en una zona fronteriza entre la indagación, la investigación, la expresión lírica y la exploración estética. Esa encrucijada da lugar, primero, a miradas no convencionales que tienden a cuestionar lo que se ve; después, a obras que desarbolan los significados dominantes y ofrecen nuevos puntos de vista de la realidad.

Poner algo en cuestión es el primer paso para poder iniciar una transformación, ya sea personal o colectiva. Las obras de arte suelen situarse en la vanguardia de los que inician nuevos caminos, al menos señalando su posibilidad.

Esta exposición reúne piezas de creadores que se caracterizan por esas miradas discordantes, críticas, ajenas a la visión común y que contribuyen a que la sociedad se enriquezca, se transforme, avance.

Cultura=Capital

Colección Oliva Arauna

Torre de Don Borja, 2022

planta baja

/ Alfredo Jaar / Helena Almeida / Miguel Rio Branco / Botto & Bruno /
Rosa Brun / Nuno Nunes-Ferreira / Per Barclay / Susana Solano /
Esther Gaton / Matthew Barney / Thomas Ruff /
Maria Maria Acha -Kutscher /

/ Alfredo Jaar /

Alfredo Jaar, Cultura = Capital, 2012 Neón 18 x 150 cm

Alfredo Jaar, artista, arquitecto y cineasta nacido en Santiago de Chile en 1956, desde los años ochenta reside y trabaja en Nueva York. Sus obras abordan temáticas en torno a las crisis sociales, políticas y geográficas del mundo. El artista explora las relaciones desiguales de poder, las fracturas sociales y políticas resultantes de la globalización. A pesar de su clara voluntad de denuncia histórica, Jaar no renuncia a la intención estética. Suya es la pieza "Cultura = Capital", que da título a esta exposición. El mensaje del neón hace referencia al concepto de "Kunst=Kapital" de Joseph Beuys. Para Jaar, el arte y la cultura son un espacio de resistencia y juegan un papel clave en nuestras vidas diarias políticas. La ecuación Cultura=Capital reconoce que la cultura no es sólo un factor de desarrollo económico, sino una necesidad básica y un elemento esencial para el progreso social. La cultura, para el artista, representa el verdadero capital de la sociedad.

Alfredo Jaar, Gold in the morning, 1985 Caja de luz 121,9 x 182,9 x 12,7 cm.

Jaar firma, también en esta sala, "Gold in the morning", instantánea que forma parte del amplio reportaje fotográfico sobre Serra Pelada, una mina de oro a cielo abierto, situada en la Amazonía brasileña. Para el artista, la mina remota es una metáfora del enorme abismo existente entre las economías y trabajadores de los países desarrollados y los del tercer mundo.

Su producción artística forma parte de importantes galerías y museos internacionales, como el Museo de Arte Moderno y el Museo Guggenheim, de Nueva York; el Museo de Arte de Sao Paulo; el Centro Georges Pompidou; el Museo Reina Sofía, el Museo Stedelijk; entre otros. Ha sido galardonado por su trabajo artístico a lo largo de su carrera: recibió la beca MacAarthur en 2000, el Hiroshima Art Prize en 2018 o el premio Hasselblad de fotografía en 2020. Ha participado en la Bienal de Venecia (1986, 2007, 2009 y 2013), en la de San Paulo (1987, 1989, 2010, 2021) y en la Documenta de Kassel (1987, 2002).

/ Helena Almeida /

Helena Almeida, Dentro de mim, 2000 Fotografía B/N 206 x 125 cm

Dentro de estas miradas que abren nuevos caminos, se encuentra la de la artista portuguesa Helena Almeida (1934-2018, Portugal). Almeida destaca por experimentar con su propia imagen y explorar la relación del cuerpo humano con el espacio que lo rodea. La propia artista afirmó en una entrevista: "mi obra es mi cuerpo, mi cuerpo es mi obra". Su trabajo artístico es un largo camino de investigación que concluye en fotografías como la expuesta en la Torre de Don Borja: "Dentro de mim". Este tratamiento en la obra del cuerpo femenino y su representación en tiempos de dictadura en Portugal la ha convertido en un referente en el feminismo internacional.

Participó en la edición no 51 de la Bienal de Venecia y su obra se encuentra en colecciones institucionales tales como el MoMA, la Tate, el Museo Reina Sofía, la Fundación Calouste Gulbenkian, Fundación Serralves, CGAC de Santiago, Colección de Es Baluard, FRAC, la Fundación Arco, entre otras.

/ Miguel Rio Branco /

Miguel Rio Branco, Tres rostros amasados y azules, 1994 Cibachrome 120 x 120 cm c/u

Miguel Rio Branco nace por casualidad en Las Palmas de Gran Canaria en 1949 porque es hijo de diplomáticos. Sin embargo, es brasileño, actualmente vive y trabaja en Rio de Janeiro. Con una trayectoria arraigada en el fotoperiodismo y marcada por la crítica social, la obra de Rio Branco puede definirse como una suerte de documentalismo poético. Ha sido de los primeros fotógrafos en documentar las clases populares brasileñas. Su formación pictórica otorga una materialidad particular a su trabajo como fotógrafo y cineasta. El uso del color en sus fotografías es el resultado de esta influencia pictórica. Rio Branco no pretende reflejar lo que existe, sino crear nuevas posibilidades de existencia, nuevas verdades y miradas.

Su obra se ha expuesto en museos de todo el mundo y forma parte de colecciones públicas y privadas en centros como Museu de Arte Moderna do Río de Janeiro; Museu de Arte Moderna de São Paulo; Centre George Pompidou, Paris; San Francisco Museum of Modern Art; Stedelijk Museum, Amsterdam; Museum of Photographic Arts of San Diego; y Metropolitan Museum of New York. Ha sido galardonado con el Gran Premio de la Primera Trienal de Fotografía en el Museu de Arte Moderna de São Paulo y el Premio Kodak de la Crítica Fotográfica (Francia, 1982).

/ Botto & Bruno /

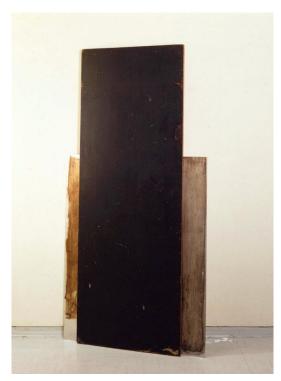

Botto&Bruno, Family Life III, 2001 Impresión sobre PVC 235 x 219 cm

Gianfranco Botto (1963) y Roberta Bruno (1966), viven y trabajan en Turín. Botto & Bruno es un colectivo artístico formado en los noventa que se ha expresado principalmente a través de la fotografía, el dibujo, el video y las instalaciones. Son famosas e inconfundibles sus visiones de suburbios con cielos, en muchas ocasiones, apocalípticos y surrealistas, caracterizados por edificios abandonados y lugares degradados. Los dos artistas utilizan principalmente la cámara como medio de investigación: toman muchas imágenes de los suburbios, de su ciudad y de los lugares donde van a exponer. A partir de estas fotografías realizan collages digitales y crean nuevos escenarios, nuevos paisajes inventados. El aspecto de denuncia y el aspecto lírico de sus obras van siempre de la mano. La tarea de los artistas parece ser sacar a la luz la poesía que todo lugar, incluso el más abandonado, lleva consigo.

Su obra se ha expuesto en instituciones tales como la Fundación Merz, Unlimited Art Basel y CaixaForum. En el 2002 participaron en la Bienal de Venecia. Su producción artística está presente en varias colecciones como: MAMAC, Fundación Sandretto, Museo de Cantabria, entre otros.

/ Rosa Brun /

Rosa Brun, Sin título, 1988 Técnica mixta sobre madera y metal. 205 x 100 x 35 cm

Rosa Brun nace en Madrid en 1955. Su obra artística se sitúa entre el conceptualismo, el minimalismo y los color fields estadounidenses. Su obra aborda la problemática pictórica dentro de nuevas vías para la abstracción que se desarrolla en el panorama español de los noventa. Desde finales de los años ochenta, su pintura desarticula los límites del medio, desde lo puramente bidimensional a la instalación espacial y la relación con la arquitectura. La utilización de soportes en materiales como aluminio, plomo, skay, acero, madera..., que le dan ciertas cualidades expresivas a la pintura; las formas geométricas simples en campos planos de color con tonalidades fuertes, ácidas y contrastadas, con una leve factura expresiva y gestual, definen sus obras, que se disponen sobre el muro, unas sobre otras – formando estratos, yuxtaposiciones o solapamientos – o como objetos exentos, y que interactúan unas con otras en el espacio arquitectónico.

Sus trabajos están incluidos en importantes colecciones públicas y privadas como: Museo Reina Sofía de Madrid; Colección/Fundación Helga de Alvear, Cáceres; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Fundación La Caixa, Barcelona; CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo, Comunidad de Madrid; CAC de Málaga; CAAC, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla; Museo Arte Contemporáneo Artium, Vitoria; o Colección Banco de España entre otros.

/ Nuno Nunes-Ferreira /

Nuno Nunes-Ferreira, Verao Quente, 2017 Instalación 280 x 500 cm.

Nuno Nunes-Ferreira (1976, Portugal). Su trabajo se articula a través de conceptos como memoria, silencio, lucha, símbolo y verdad. Se basa en una intensa y minuciosa labor de documentación e investigación. Con sus obras intenta desgranar la historia reciente de Portugal y mostrar una especial preocupación por exhibir los procesos de cambio. Cuestiona conceptos establecidos de nuestra historia reciente, como el de libertad y verdad, y provoca un debate en torno a los procesos de bloqueo de información. En "Verao Quente" la temática gira en torno a lo sucedido el 25 de abril de 1974, día de la Revolución Portuguesa o de los Claveles, y las consecuencias de poner fin a los 48 años de Estado Novo o Salazarismo. Las revistas y periódicos originales evidencian el carácter acumulativo e investigativo recurrente en la obra del artista. Esta pieza presenta una clara referencia al empapelado de las calles que buscan la atención de la masa.

Sus trabajos están presentes en numerosas colecciones entre las que destacan: Fundação Calouste Gulbenkian, IVAM y Fundació Sorigué entre otros. Expone regularmente desde el año 2000 y ha participado en numerosas ferias.

/ Per Barclay /

Per Barclay, Hotel Otawa, 1992 Fotografía color 215 x 155 cm

Per Barclay (Oslo, 1955) es un artista de origen noruego con el que la galería Oliva Arauna trabajó desde 1993. Actualmente trabaja y reside entre Oslo y Turín. Barclay es un artista multidisciplinar que trabaja la escultura, la fotografía y la instalación. Las dos principales vertientes sobre las que articula su obra son, por un lado, las instalaciones, realizadas en interiores y exteriores de edificios, caracterizadas por estar intervenidas con elementos líquidos como el agua o el aceite y, por otro lado, la fotografía, a veces como registro de sus intervenciones, a veces concebida como escultura. "Hotel Otawa" es un ejemplo de sus fotografías basadas en el reflejo producido por elementos líquidos (aceite, agua y sangre). A través de la luz y la simetría provoca una ambigüedad del espacio fotografiado. Para Barclay el tiempo es irreal y el espacio atemporal.

Barclay ha participado en el pabellón nórdico de la Bienal de Venecia en 1990 y ha expuesto individualmente su obra en el Palacio de Cristal del Museo Reina Sofía, en la Sala Rekalde, en el IVAM, en la Fondazione Merz, en Henie-Onstad Art Centre, en el Museo de Arte moderno y contemporáneo de Niza, entre otras instituciones.

/ Susana Solano /

Susana Solano, Tinta de Ilimó, 1989 Hierro y acero inoxidable 201 x 141 x 175 cm

Susana Solano es una escultora nacida en 1946 en Barcelona donde hoy en día vive y trabaja. Artista de gran proyección internacional, es considerada la heredera de la tradición escultórica española iniciada por Julio González, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida. La producción característica de la artista durante los años ochenta son unas esculturas en las que hace un especial uso de la monumental fuerza de lo industrial para dar una nueva dimensión espiritual a la existencia espacial de la persona. Congrega formas, que a menudo se deslizan entre el objeto, el mobiliario o facetas arquitectónicas, pero que todas ellas remiten a la persona como generadora primordial de espacios. A diferencia de otras esculturas de los mismos años que, dada la forma cerrada y casi enjaulada, no invitaban al espectador a adentrarse en ella, "Tinta de llimó" se presenta como un receptáculo abierto, dispuesto a ser explorado.

En 1988 recibe el Premio Nacional a las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura y la invitan a ser la representante junto a Jorge Oteiza en el Pabellón español de la XLIII Bienal de Venecia. Participa también en la Documenta (1987 y 1992), siendo la única artista mujer española que ha participado dos veces. Su obra se encuentra en colecciones como Artium de Vitoria-Gasteiz, Stedelijk Museum de Ámsterdam, MoMA de Nueva York, Fundación "la Caixa" de Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el MACBA de Barcelona.

/ Esther Gaton /

Esther Gaton, Tiriti titi (boucing pieces/rebotantes), 2019 Latex, pigmentos, tela arpillera, purpurina, hilos, espuma de poliuretano y pelotas 12 piezas de 45 x 45 x 50cm cada una

Esther Gaton nace en Valladolid en 1988 y actualmente vive y trabaja entre Madrid y Londres. La artista construye entornos específicos para cada espacio a través de esculturas, piezas audiovisuales o iluminación. Con su trabajo distorsiona los significados que cada material lleva incorporados, dando lugar a formas que modifican nuestro movimiento o postura, pues la forma que impera no es la que el objeto hace, sino la que hace hacer.

Las piezas que conforman Tiriti titi actúan como pequeños cascabeles en el espacio, ya sea por su forma como por su comportamiento en el espacio: rebotan y se expanden en la sala expositiva. Su forma inacabada y su naturaleza rebotante, al igual que el cascabel, conforman una obra lúdica.

Su trabajo se ha expuesto en instituciones como Matadero Madrid, La Casa Encendida, Museo Patio Herreriano, Museo Picasso Barcelona, Fabra I Coats, CENTEX Valparaíso Chile y The Watch Berlín. Recientemente ha recibido los premios de Circuitos de las Artes Plásticas, Injuve y Ayudas a la Creación de la Comunidad de Madrid.

/ Maria Maria Acha Kutscher /

Maria Maria Acha-Kutscher, Womandkind Serie, 2011 Fotocollage 61 x 49,5 cm

Maria Maria Acha-Kutscher nace en Lima en 1968 y actualmente vive y trabaja en Madrid. El enfoque principal del trabajo de Acha-Kutscher es la mujer. Su historia, las luchas por la emancipación y la igualdad, y la construcción cultural de la feminidad. María María organiza su trabajo en proyectos a largo plazo, y para cada uno desarrolla un lenguaje y una metodología únicos. Cada una de sus obras es un producto artístico en sí mismo, pero también son instrumentos de cambio social que contribuyen en transformaciones políticas, especialmente para las mujeres. Se define a sí misma como una artista feminista, y cree en el arte como una poderosa herramienta política.

Para el proyecto Womankind, la artista investigó archivos fotográficos para poner de relieve que también en los imaginarios de la cámara se ha construido, hasta ahora, una historia visual discriminatoria para las mujeres. El proyecto consiste en varias series de collages de fotos digitales, creadas a partir de imágenes de archivo, Internet, revistas, libros y fotografías tomadas por la artista.

Ha expuesto individualmente en ciudades como Lima, Haifa, Ciudad de México o Sarajevo. Recientemente, la exposición de su proyecto Womankind en La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona fue celebrada por prensa y público. Recibió el Premio a la creación de Arte Contemporáneo por el Ayuntamiento de Madrid en 2017 y el de la Bienal de Fotografía 2014 en México. Su obra se encuentra en colecciones como la del museo MACBA, Museo de Arte Moderno de Santander y Cantabria y la colección Juan Mulder, entre otras.

/ Matthew Barney /

Matthew Barney, Cremaster 3. Chrysler Imperial, 2001 C-print 61 x 71,1 cm, con marco

Matthew Barney nace en San Francisco en 1967. Sus ideas, materializadas bajo la forma de esculturas, instalaciones, fotografías y videos han creado a lo largo de dos décadas un sistema estético muy particular, lleno de simbolismos, mitos y magia (y magos), traspuestos en imágenes extravagantes, extrañas y seductoras.

El ciclo más reconocido de su obra es Cremaster, un compendio de videoarte y escultura exhibido entre 1994 y 2002. Se trata de cinco largometrajes que versan sobre la exploración de la identidad masculina y están integrados por una mezcla de autobiografía, historia, mitología y un universo muy íntimo donde las imágenes y los símbolos están interconectados entre sí. El título hace referencia al cremáster, el músculo que sostiene a los testículos y hace que estos se muevan hacia arriba y abajo de acuerdo a los cambios de temperatura, la estimulación externa o el miedo. Las cinco partes, sin un orden concreto, se han ido desarrollando cinematográficamente, mediante fotografías, dibujos, esculturas e instalaciones realizadas para cada episodio.

Ha participado en la Documenta 9 de Kassel y en las exposiciones bienales (1993-1995) del Whitney Museum. Su obra ha sido expuesta en el Museo Guggenheim de Nueva York, en la Serpentine Gallery de Londres, la Kunsthalle Wien, la Astrup Fearnley Museum of Modern Art en Oslo y la Fondazione Merz en Turín. Su trabajo ha sido incluido en importantes exposiciones colectivas como en la Bienal de Venecia (2003) y en el Centre pour l'Image Contemporaine en París.

/ Thomas Ruff /

Thomas Ruff, Zeitungsfotos, 1991 5 serigrafías enmarcadas Varias medidas

Thomas Ruff nace en Alemania en 1958 donde actualmente vive y trabaja. Forma parte de la generación de fotógrafos que salieron de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y que se formaron junto a artistas como Andreas Gursky, Thomas Struth y Candida Hófer. En su trabajo Ruff ha explorado la posibilidad que ofrecen distintos procedimientos de creación de imágenes, desde el estilo documental, los retratos que se usan para las identificaciones oficiales, la fotografía con cámaras de visión nocturna o las imágenes de galaxias tomadas con telescopios, hasta imágenes procedentes de los medios de comunicación y de la propia internet. Desde la década de 1990 el artista realizó una serie de trabajos en los que se manifiesta su interés por las estructuras iconográficas de las imágenes de archivo.

Entre 1981 y 1991 Ruff coleccionó más de 2500 fotografías de la prensa alemana. Fotografías de todo tipo, políticas, de finanza, deporte, historia, cultura, ciencia y tecnología. No fue hasta 1990 con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania que el artista refotografía las imágenes para crear la serie Zeitungsfoto (foto de prensa). Fotografíar de nuevo los recortes de prensa tiene un doble sentido: hacer perdurable la construcción original y, al mismo tiempo, reconstruir otro original.

Su trabajo se encuentra en las colecciones de museos, incluyendo el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; Hamburger Bahnhof en Berlín; Moderna Museet, Estocolmo; el Instituto de Arte de Chicago; National Gallery of Victoria, Melbourne; Stedelijk Museo voor Actuele Kunst, Ghent; el Museo Solomon R. Guggenheim. Sus obras han sido presentadas en Documenta 9 (1992), la Bienal de Venecia (1995 y 2005), en la Bienal de Sídney (1996) y en la Bienal de São Paulo (2002).

Cultura=Capital
Colección Oliva Arauna
Torre de Don Borja, 2022

planta primera

/ Burt Barr / Alicia Framis / Anri Sala / Jan de Cock / Juan Carlos Robles /
On Kawara / Robert Filliou / Gabriele Basilico / Zwelethu Mthethwa /
Marcelo Cidade / Antoni Abad / Malick Sidibé /

/ Burt Barr /

Burt Barr, Prison Kiss, 2001 DVD, monitores y peanas negras Dimensiones variables

Burt Barr nace en Maine en 1938 y muere en Nueva York en 2016. Es conocido por despojar la complejidad de las tradicionales técnicas cinematográficas utilizadas en televisión y cine. Sus obras se caracterizan por hacer un uso simple de técnicas como la cámara lenta, primeros planos, elipsis, transiciones... Este uso inusual de las técnicas transporta al espectador a otro uso del tiempo, sonido y espacio haciendo que éste otorgue una mirada consciente y detenida a la obra.

Empezó haciendo video a mitad de los ochenta. Varios artistas y actores reconocidos han participado en sus obras: Trisha Brown, Robert Rauschenberg o William DaFoe son un ejemplo. Introducir estos personajes en sus obras ha dado otra dimensión a su trabajo, la de documentar la comunidad artística neoyorkina durante ese período.

Prison Kiss representa el encuentro imposible entre dos amantes cuya imagen aparece enmarcada y separada por un monitor de televisión. El papel de los amantes es interpretado por la escultora americana Teresita Fernández y el fotógrafo Tim Davies.

Barr ha recibido numerosos premios y participado en exposiciones de museos como el Whitney Museum of American Art, Museum Boymans- Rotterdam, el CAPC Musée-Bordeaux, MoMA PS1, Museo Reina Sofia y Platform Garanti Contemporary Art Center in Istanbul, entre otros. También ha participado en los festivales de cine de Toronto y Berlín.

/ Alicia Framis /

Alicia Framis, Secret Strike, 5 minutes thinking of her, 2005 DVD 4 min

Alicia Framis nace en Barcelona en 1967 y actualmente vive y trabaja en Ámsterdam. Es una artista multidisciplinar cuya práctica fusiona arquitectura, diseño, moda y performance. En sus obras suele trabajar a partir de discursos sociales y feministas. Desarrolla plataformas para la interacción social creativa, a menudo a través de la colaboración interdisciplinaria con otros artistas y especialistas en diversos campos. Para Framis el objeto artístico es demasiado limitado para comunicar ideas y emociones, por lo que, como artista, cree que la mejor solución consiste en llegar al público por medio del contacto directo y la interacción. Todas sus obras se centran en el análisis de la existencia humana y las relaciones sociales, buscando crear encuentros y experiencias inesperados con el espectador.

Secret Strike es una serie de acciones grabadas en diferentes escenarios con protagonistas del lugar. Algunas suceden en una fábrica de Inditex, en la Tate Modern, en el Museo Van Gogh o en las calles de Lérida. En todas ellas, un grupo de personas se mantiene inmóvil durante un determinado período de tiempo haciendo una huelga silenciosa.

El trabajo de Framis se incluye en numerosas colecciones, entre ellas la Collection FRAC Lorraine, Migros Museum für Gegenwartskunst, MUSAC de Castilla y Léon, Stedelijk Museum Collection, y VandenBroek Foundation, entre otros. En el año 2003 representó a Los Países Bajos en el Pabellón holandés en la Bienal de Venecia.

Anri Sala, Casa Zoo IV, 2001 Fotografía color sobre aluminio 110 x 165 cm

Anri Sala nace en Albania en 1974, actualmente vive y trabaja en Berlín. Por medio de una variedad de soportes (video instalación, escultura, fotografía, performance y pistas de audio) explora la comunicación no verbal a través de narrativas e ideas. En contraste con el cine tradicional, su uso distintivo de la narrativa fílmica desafía la supremacía de la imagen y permite que el sonido y la música hablen de la historia y la memoria, uniendo el pasado, presente y futuro del espectador en una sola experiencia fílmica. Sus videos se presentan en una gran variedad de espacios envolventes que deben experimentarse con todo el cuerpo: ambientes modificados con un cuidadoso diseño de iluminación y sonido que estimulan una experiencia visceral de la arquitectura.

Las fotografías de Anri Sala invitan al espectador a participar en su mundo de observación cultural, en el que, a menudo, los entornos sociopolíticos se entrelazan con las experiencias personales como telón de fondo. Al alejarnos de un entendimiento basado en el lenguaje «lógico» y directo, su obra abre las puertas a múltiples perspectivas e interpretaciones.

Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos: The Vincent Award, el Mario Merz Prize y el premio a artista joven de la Bienal de Venecia en la edición 49 donde participó nuevamente años más tarde representando a Francia y a Albania en los años 2017, 2013, 2003 y 1999. También ha participado en la Documenta 13 y en Manifesta 4. Su obra se ha expuesto individualmente en instituciones como: Centro Botìn, Castello di Rivoli, Museo Tamayo, Centre Pompidou, Serpentine Gallery, entre otros.

/ Jan de Cock /

Jan de Cock, Denkmal 47 Stella Lohaus Gallery, Vlaamse Kaai 47, Antwerpen 2004, Fig II", 2004 Cajas de luz 100 x 100 x 20 cm c/u

Jan de Cock nace en 1976 en Bélgica donde actualmente vive y trabaja. Desde sus primeras creaciones ha estado tratando el tema de la producción y la forma en que un artista se relaciona con el modernismo.

De Cock utiliza términos propios del cine para sus fotografías e instalaciones: la duración, el paso del tiempo y la puesta en escena para describir la manera en que las obras enmarcan y cuentan historias.

El artista pertenece a una larga tradición en la que el arte no es visto como generador de verdadero sentido, sino como productor de diferencia; su arte visualiza alternativas llevando la libertad del discurso estético a sus límites.

La palabra alemana Denkmal, que nombra esta serie de fotografías, implica tanto un monumento como un memorial. El trabajo de De Cock recuerda un momento a principios del siglo XX cuando las ambiciones del arte y la arquitectura se encontraron en la búsqueda común de la transformación de la sociedad. En este sentido, esta serie podría leerse como un recuerdo de un momento ya pasado. Sin embargo, el objetivo de De Cock no es simplemente anhelar un pasado utópico, sino proporcionar una nueva conciencia de la importancia del espacio arquitectónico.

Ha expuesto individualmente en la Tate de Londres, en el MoMA, en BOZAR, en el Centre Pompidou, en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas y en el Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, entre otras. Ha participado en la Manifesta 5 de San Sebastian.

/ Juan Carlos Robles /

Juan Carlos Robles, Berlin-Net I, 1999" 15 Fotografías Cibachrome 300 x 125 cm

Juan Carlos Robles nace en Sevilla en 1962. Vive y trabaja entre Berlín y Málaga. A través de la fotografía, el vídeo, la escultura y la intervención en el espacio público abre una reflexión de carácter sociológico, psicológico, filosófico y político sobre la tensión entre la fugacidad y el deseo de pertenencia del mundo contemporáneo.

Con su cámara recoge aquellas imágenes que mejor representan el movimiento de la sociedad actual. Está presente en el artista una atención fijada en las ciudades y en la actividad humana dentro de ellas, fundamentalmente en el tránsito y el movimiento urbanos, pero también en la contradictoria relación entre comunicación-incomunicación, en el poder que ejerce la información y la tecnología sobre los ciudadanos, los modelos de conducta normativizados... Son usuales en sus obras la captura de los "no-lugares" (escaleras mecánicas, ascensores, estaciones...), espacios anónimos comunes en diferentes geografías.

La fotografía, en esta obra, actúa como registro de un tiempo y espacio determinado pero también como disparadora de preguntas sobre los signos que se ocultan en ella: ¿qué identidades se ocultan detrás de los apellidos, qué relación hay entre ellos...?

Ha expuesto en el Museo Reina Sofía, la Fundació La Caixa, Arts Sta Mònica, Pabellón Mies van Der Rohe, MACBA, CAAC de Sevilla, CAAM en Las Palmas de Gran Canaria, Haus der kulturen der Welt, la Sala del Senado KunstBank en Berlín, Royal College of Art en Londres, Art in General en Nueva York, Museo de Arte Carrillo Gil y Museo de arte moderno de Buenos Aires.

/ Malick Sidibé /

Malick Sidibé, Soireé Las Vegas dez Kamissoko, 1964-2009 Gelatina de plata 27 x 27 cm

Malick Sidibé nació en Soloba, Mali en 1936, 80 años más tarde murió en el mismo país. Su fotografía en blanco y negro refleja la sociedad popular malí de los años 60-70. En 1962 abre su propio estudio en Bamako. Su estilo para crear retratos resultó único, empezó experimentando con los fondos y después fue pidiendo a sus retratados traer sus propios objetos para ser retratados, ya sea un disco, una bicicleta o una cabra.

Al mismo tiempo, empezó a asistir a diferentes eventos nocturnos para retratar la juventud de entonces. Estas fotografías nos enseñan Mali a comienzos de su independencia de Francia, años llenos de esperanza y ganas de vivir. Sus obras son registros históricos y registros de íntimas celebraciones de la nueva identidad nacional. Ahí estaban los jóvenes con las gafas de sol y los pantalones vaqueros de pata de elefante, las chicas con los vistosísimos trajes tradicionales y el bolso en el brazo o incluso con minifalda, las fiestas con el tocadiscos y los ritmos de chachacha y el twist. Son el retrato de un país capaz de abrirse a la modernidad sin traicionar su propio pasado. En las fotografías expuestas se pueden ver tanto capturas en fiestas nocturnas como retratos en el estudio del artista.

Ha recibido el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007 además de ser condecorado con el premio Hasselblad de fotografía en 2003 y premio World Press Photo en 2010. El trabajo de Sidibé se encuentra en colecciones como la Contemporary African Art Collection (CAAC), el Paul Getty Museum, la Fondation Cartier de París, Walther Collection, el MET Museum y el MoMA, entre otras.

/ On Kawara /

On Kawara, I Read, 2017 6 volúmenes en caja de madera. Caja de madera: 37 x 41 x 31,5 cm

On Kawara nace en 1933 en Japón y fallece en 2014 en Estados Unidos. El artista es ampliamente conocido por sus obras conceptuales. Durante más de cinco décadas Kawara creó pinturas, dibujos, libros y grabaciones que examinan el tiempo cronológico y su función como medida de la existencia humana. I am still alive escribía en sus telegramas que enviaba a conocidos. Es precisamente la existencia, la acción humana (específicamente la suya) que el artista registra en el tiempo a través de sus obras: I Got Up (el momento en que se levantaba), I Went (dónde iba), I Met (las personas que veía) y I Read (lo que leía en los periódicos).

I Read empieza en 1966 y termina en 1995 y cada hoja que compone la obra es una fecha donde el artista realizó una de las pinturas diarias. Estas hojas presentan anotaciones de diferente tipo: en relación a la fecha, a la noticia, a las imágenes...

El trabajo de Kawara ha sido expuesto internacionalmente y forma parte de colecciones como la del Centre Pompidou, el Kunstmuseum de Basel, el MoMA, la Tate o el Whitney Museum, entre otros. En vida participó de la Documenta 11 y de la Bienal de Venecia en 1976

/ Robert Filliou /

Robert Filliou, Hand Show, 1967 B/W Silkscreen print 24 piezas de 28,2 x 22cm c/u

Robert Filliou nace en Francia en 1926 y muere en el mismo país 61 años más tarde. Fue un poeta y artista involucrado en el movimiento Fluxus. Sus producciones —denominadas "propuestas artísticas"— incluyen obras de teatro, acción-poemas, performances de calle, happenings, objeto-poemas, ensamblajes, múltiplos, mail art, libros, textos, juegos, mapas conceptuales, instalaciones, películas y videos.

Las ideas y estrategias artísticas de Filliou configuran una postura crítica sobre las pretensiones de "alta" cultura como sobre la economía del capitalismo de consumo. Robert Filliou realizó la serie fotográfica Hand Show en colaboración con el fotógrafo Scott Hyde. La serie consta de 24 copias de fotografías tomadas a dúo de las manos de 24 artistas (Liechtenstein, Bury, Andy Warhol, entre otros). La intención con esta obra es examinar qué es lo que podría distinguir a los artistas de los no artistas. Con esta pieza Filliou ridiculiza la noción de que los artistas con sus poderes creativos son de alguna manera diferentes a la gente "normal". Cuestiona la separación que se hace entre el arte y la vida ordinaria y cotidiana.

Su obra se ha expuesto en instituciones como: MAMAC Niza, MoMA, M HKA, Peter Freeman, Richard Salutoun Gallery, MACBA de Barcelona entre otras. Su trabajo está presente en varias colecciones: MoMA, Centre Pompidou, Stedelijk Museum en Amsterdam, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museum of Contemporary Art, Antwerp y Kunstsammlung Kunstmuseum en Basel, entre otros.

/ Gabriele Basilico /

Gabriele Basilico, San Francisco, 2007 Pure pigment print 130 x 100 cm

Gabriele Basilico es un artista que nació y murió (1944-2013) en Milán, Italia. Se trata de uno de los fotógrafos de arquitectura por excelencia. Comenzó a fotografiar paisajes urbanos a principios de los setenta, tras graduarse en la Facultad de Arquitectura.

A principios de los noventa participó, junto a un grupo de fotógrafos internacionales como Robert Frank o Josef Koudelka, en la misión fotográfica que se organizó en la ciudad de Beirut al finalizar la guerra.

En España participó en proyectos fotográficos en Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, Lérida y Santiago. Siempre en ciudades que sufrían severos procesos de transformación económica y urbana. La idea de la pérdida, el sentimiento romántico de la ruina, es el eje de todos ellos. Con el paso del tiempo, la visión romántica que el fotógrafo proyecta en sus obras va desapareciendo para dar lugar a imágenes centradas en la pureza de formas que ofrece la arquitectura y el urbanismo.

Esta serie de obras se expuso en el MoMA de San Francisco. Como artista participó en la Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia en 1996 donde ganó la Osella d'Oro. En el 2007 participó en la Bienal de artes plásticas de Venecia. Su obra pertenece a colecciones institucionales tales como la del Museo MACRO en Roma, el Museo Reina Sofía, el MoMA o el IVAM.

/ Zwelethu Mthethwa /

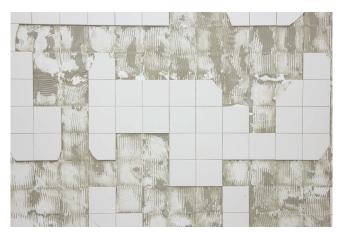
Zwelethu Mthethwa"Sin título (Brick Workers)", 2008 Fotografía C-Print 159 x 203,5 cm

Zwelethu Mthethwa nace en 1960 en Sudáfrica. Fue la primera persona negra en tomar clases de fotografía en la universidad de Cape Town. Su recorrido artístico, sin embargo, comenzó con la pintura. Con la caída del Apartheid en 1994, la fotografía sudafricana se liberó de la censura y expandió su campo en cuanto a formato y visibilidad. Es en ese momento en que Mthethwa decide recuperar la cámara como medio de expresión. Sus diapositivas se escapan del formato foto periodístico en blanco y negro que predominaba en el país. Estas fotografías eran características por representar a grupos de individuos sin dar importancia a la individualidad del fotografiado. Al contrario, el fotógrafo utiliza el color en su trabajo porque dice que éste dignifica a la persona, les otorga como individuos, confianza y orgullo. En sus obras no vemos la común imagen de un sujeto negro desposeído en necesidad de simpatía social, al revés, estos sujetos se muestran desafiantes.

En la serie de Brick Workers el artista retrata sujetos femeninos. Estas mujeres, orgullosas de poder trabajar para mantener a sus familias, trabajan limpiando ladrillos para el negocio de la construcción. La fotografía de Mthethwa documenta la variedad de aspectos que acontecen en Sudáfrica, desde la vida doméstica hasta las cuestiones laborales.

En 1985 recibió la Beca Fullbright. Su trabajo fue incluido en la Bienal de Venecia de 2005 y en la Bienal de Gwanjgu de 2004. Su obra se encuentra en diversas colecciones como el Museo Guggenheim, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el Museo de Arte Nasher, el Centro Pompidou y el Victoria & Albert Museum, entre muchos otros.

/ Marcelo Cidade /

Marcelo Cidade Banheirismo, 2018 Intervención en el espacio expositivo. Azulejos y cemento. Medidas variables

Marcelo Cidade nace en Sao Paulo en 1979 donde actualmente vive y trabaja. A través de una práctica a menudo subversiva e informal, el artista cuestiona los ideales de la arquitectura modernista, se apropia de los espacios urbanos y, mediante diversas operaciones estéticas, inventa nuevos lenguajes, construyendo espacios frescos y sorprendentes.

Cidade produce una "estética de la resistencia", crea obras que expresan conflictos sociales complejos y trae signos y situaciones de la calle a espacios dedicados al arte. Se concentra en un lugar para llegar a otro, poniendo en marcha un proceso de dislocación de lo histórico- geográfico a lo poético.

La instalación Banheirismo fue pensada en Lisboa junto con artesanos locales que se dedican a oficios que están cayendo paulatinamente en extinción. Los azulejos que, en ocasiones, en Portugal son elementos típicos de los exteriores de los edificios o en Brasil, típicos de los baños, crean una dimensión dual entre el espacio público y el privado.

Su obra forma parte de colecciones institucionales tales como la Tate Modern, la Fundación Serralves, el MASP de Sao Paulo y el Bronx Museum. Una selección de exposiciones individuales es en: Kadist Art Foundation, Galleria Continua, Casa França-Brasil, Galeria Vermelho, Furini Arte Contemporanea y Centro Cultural São Paulo entre otros.

/ Antoni Abad /

Antoni Abad, Time code, 2002 Programa informático Windows XP Dimensiones variables

Antoni Abad nace en Lérida en 1956. Actualmente vive y trabaja en Barcelona.

En sus inicios trabajó el dibujo, la pintura y la escultura desde una vertiente conceptual. A mediados de los noventa empieza a utilizar las nuevas tecnologías como la videoinstalación, entendida como una narración donde el objeto no es estático sino algo en transformación. Sus trabajos se centran en la observación y la reflexión sobre la sociedad de consumo que mantiene en letargo algunos sectores del colectivo humano. En sus trabajos de net.art, realizados a inicios del s. XXI, el artista pone voz y da visiblidad a diferentes colectivos que carecen de presencia activa en los medios de comunicación.

Time code es una instalación audiovisual digital que consiste en un programa que se ejecuta en un ordenador portátil. El ordenador muestra incesantemente en su monitor los gestos de la mano del artista dando la hora exacta en el lenguaje de signos intentando dar cuenta del paso del tiempo.

Su trabajo ha sido presentado en los siguientes centros: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centro Centro, Matadero, Hamburger Bahnhof Berlin, ZKM, Karlsruhe, Nuevo Museo de Arte Contemporáneo y MoMA PS1 en Nueva York; Centre d'Art Santa Mònica, Fundació Suñol y Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Centre d'Art Contemporaine, Ginebra; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Laboratorio de Arte Alameda, Ciudad de México; Centro Cultural São Paulo y Pinacoteca del Estado de São Paulo.

Cultura=Capital

Colección Oliva Arauna

Torre de Don Borja, 2022

sala de vídeo

/ Mateo Maté /

/ Mateo Maté /

Mateo Maté, Nacionalismo Doméstico, 2004 DVD y 8 banderas Dimensiones variables

Mateo Maté nace en Madrid en 1964 donde actualmente vive y trabaja. Es un artista interdisciplinar inclinado por el arte conceptual. Utiliza objetos cotidianos, incluso a menudo ligados a su propia rutina doméstica, para explorar cómo en la actualidad los espacios que habitamos están atravesados por tensiones y violencias en las que lo íntimo y lo social, lo político y lo existencial, lo individual y lo colectivo se entremezclan y confunden.

En sus trabajos, el artista madrileño plantea que en un contexto como el actual, en el que nuestros entornos más inmediatos se han convertido en geografías indescifrables y llenas de amenazas e incertidumbres, tenemos que repensar y reinventar la noción de habitar.

En Nacionalismo Doméstico, difumina las fronteras del territorio privado, el territorio doméstico que se ve contaminado por imágenes bélicas. El video de la instalación está realizado con material videográfico extraído de películas y anuncios.

Ha realizado exposiciones individuales en el Museo Siqueiros de México DF, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Herlizya Museum of Contemporary Art de Israel, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Cerralbo, la Biblioteca Nacional de España, la Galleria Nazionale de Roma etc.

Su obra ha sido mostrada en exposiciones colectivas en el Jeu de Paume en París, en el MoMA PS1 de Nueva York, el Centro Botín, el Centro de Arte 2 de Mayo, el Museo Thyssen Bornemisza.

Cultura=Capital

Colección Oliva Arauna

Torre de Don Borja, 2022

planta segunda

/ Diego Delas / Paul McCarthy / Gregory Crewdson / Ana Gallardo / Doris Salcedo / June Crespo / Andre Romao / Santiago Sierra / Jota Castro / Juan Luis Moraza / Jorge Molder /

/ Diego Delas /

Diego Delas, La culebra en las Glorias. Adder at the Front, 2017 Barro sin cocer, cola y pigmentos $15 \times 30 \times 28$ cm

Diego Delas nace en Aranda del Duero en 1983, actualmente vive y trabaja en Madrid. Delas es arquitecto, artista e investigador. En su obra indaga en ciertos motivos arquitectónicos vernáculos —los relacionados con la narración y el pensamiento mágico— que funcionan como o encarnan nociones de cierta pulsión modernista, la del optimismo y la renovación que hacen que la casa sea considerada como un cuerpo familiar sostenido por recuerdos, repeticiones y poblada de hechizos y amuletos.

Delas tiene interés por la arquitectura no sólo como espacio funcional sino como estimulante para la persona que la habita. No es fortuito su interés por arquitectos modernos como Le Corbusier y Luis Barragán quienes desarrollaron una práctica preocupada por construir escenas espaciales que estimularan la reflexión, la introspección y la imaginación.

Delas ha sido condecorado con varios premios y becas como el premio Cervezas Alhambra para artistas emergentes y Generación 2017 de la Fundación Montemadrid. Sus obras se encuentran en colecciones como: MUSAC Museo Contemporaneo de Castilla y León, Fundación Montemadrid, Colección DKV, Colección Kells y la Colección Carlos Vallejo.

/ Paul McCarthy /

Paul McCarthy, Hollywood Halloween (detalle), 1983 Fotografía B/N 8 fotos de 40,64 x 50 cm c/u

Paul McCarthy nace en 1945 en Utah, actualmente vive y trabaja en Los Angeles. McCarthy ha ido más allá de la práctica y el gusto aceptados para explorar el lado oscuro de la cultura occidental. La masculinidad, Hollywood, Disney y el Sueño Americano son la inspiración para obras de arte provocativas que ponen la cultura de consumo y los valores contemporáneos en el centro de atención. Pionero de la performance y el videoarte, inició su carrera intentando romper las limitaciones de la pintura usando el cuerpo como lienzo, más tarde, incorporó a sus obras fluidos corporales o alimentos.

Su trabajo también abarca instalaciones, esculturas, fotografías y dibujos. McCarthy es ampliamente reconocido por fusionar en sus obras elementos de alta y baja cultura. A lo largo de su carrera y a través de sus obras ha llegado a ser un cronista de su tiempo y un transgresor de las normas y tabúes contemporáneos.

Sus trabajos de carácter visceral, como Hollywood Halloween, se ven fuertemente influenciados por el accionismo vienés. En este caso podemos ver una clara referencia al artista Günter Brus.

Ha expuesto individualmente y en colectivas en instituciones como la Tate Modern de Londres, Moderna Museet, S.M.A.K Museo de Arte contemporáneo, Whitney Museum, la Haus der Kunst de Munich, Van Abbemuseum de Holanda, la Whitechapel de Londres, Neue Nationalgalerie y la Hamburger Bahnhof en Berlín, Park Avenue Armory en Nueva York y Hammer Museum de Los Angeles, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia en Madrid, el MACBA en Barcelona, el Museo Jumex y el Marco en México, en el Centre Pompidou y el Gran Palais de París, el MAXXI de Roma, entre infinidad de otras.

/ Gregory Crewdson /

Gregory Crewdson, Untitled. Mother on bed with blood, 2004 Fotografía color 163,2 x 239,1 cm

Gregory Crewdson nace en Nueva York en 1962 donde actualmente vive y trabaja. Es un famoso fotógrafo reconocido por hacer cine con sus fotografías. Con referentes en sus escenas como Alfred Hitchcock, David Lynch y Steven Spielberg del mundo del cine, Diane Arbus de la fotografía y Edward Hopper de la pintura, Crewdson no toma fotografías sino que las construye, teniendo en cuenta todos los aspectos que la componen: escenografía, luz, perspectiva... De esta forma construye imágenes que muestran entornos conocidos como los hogares y vecindarios norteamericanos pero los dota de misterio y suspense. Para poder conseguir los efectos que desea, puede llegar a contar con grandes equipos de personas y equipo técnico para llevar a cabo el trabajo.

Sus imágenes, en definitiva, son una concentración de tensión entre domesticidad, naturaleza y lo desconocido.

Mother on bed with blood forma parte de una serie de fotografías que capturan el hastío, la inquietud y la decadencia en el corazón de los pequeños pueblos de Estados Unidos. Los sujetos de las obras aparecen traumatizados por eventos misteriosos o suspendidos en un estado de fuga.

Su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas tales como: Art Institute de Chicago, Lon Angeles County Museum, Victoria and Albert Museum de Londres, Brooklyn Museum, Getty Museum, Guggenheim, FRAC Auvergne, MALBA Buenos Aires, MoMA, Whitney Museum, Museo Reina Sofía, entre otras.

/ Ana Gallardo /

Ana Gallardo, Sin título, 2014 Carbonilla sobre papel 208 x 272 cm

Ana Gallardo nace en Rosario en 1958 y actualmente vive y trabaja en México. Para ella la práctica artística es un espacio de reflexión y transformación. Obra y vida suelen ir de la mano para hacer frente a temas recurrentes en su práctica: la violencia a la mujer por su edad, su condición de madre soltera, la precariedad laboral, entre otros. Su trabajo es un entramado de propias vivencias y experiencias próximas de diferentes personas que comparten con ella sus historias. En sus obras da lugar a que estos sujetos cuyas voces no tienen lugar en la sociedad, sean visibilizados y escuchados.

Desde los años '90 lleva a cabo una serie de proyectos en Buenos Aires dirigidos a promover el arte local y vincular artistas de distintas generaciones con proyectos como Espacio Forect o La Verdi.

Esta obra forma parte de un proyecto realizado en Xochiquetzal, México, donde se instaló tres meses. A partir de esta experiencia, realizó obras que se materializaron en texto, fotografía, video y dibujo. Los dibujos, realizados en carbonilla, están hechos en base a fotografías encontradas en periódicos de mujeres rescatadas de la prostitución.

Algunas de sus exposiciones individuales más destacadas han sido en: Museo Jumex, Es Baluard Museo, MAMBA Buenos Aires y Parasol Unit Foundation for Contemporary Art, entre otros. También ha participado en la 13ª Bienal de la Havana, en la 56ª Bienal de Venecia y en la 29ª Bienal de Sao Paulo.

/ Doris Salcedo /

Doris Salcedo, Abyss, 2006 Pigment Ink Jet Print on Hahnemuhle Photo Rag 64 x 86 cm

Doris Salcedo nace en Bogotá en 1958 donde actualmente vive y trabaja. Toda su creación gira en torno a la denuncia sobre temas humanitarios, dando gran importancia al grave problema de la violencia en Colombia y a su devastadora incidencia sobre el tejido social. Partiendo de una concepción expandida de la escultura y apoyándose en una rigurosa labor de investigación experiencial, ha desarrollado un complejo y multifacético trabajo en torno a la violencia política y el sufrimiento de aquellos que han quedado excluidos de unas condiciones de vida digna. Con sus creaciones busca (re)construir la historia, incompleta y fragmentada, de los seres que habitan en la periferia de la vida.

Abyss es el registro fotográfico de una exposición que tuvo lugar en el museo Castello di Rivoli en Turín. La artista extendió el techo de ladrillo de una sala creando muros verticales que cubrían el espacio real con sus ventanas y luminosidad. El espectador entonces se sumerge en la experiencia de la arquitectura que genera una atmósfera represiva.

Ha ganado importantes premios como el Premio Velázquez de Artes Plásticas (2010), el Hiroshima Art Prize (2014) y el Nasher Prize de Escultura (2015). Su obra ha sido exhibida en instituciones y museos como el Museo de Arte Reina Sofía, MAXXI en Roma, Moderna Museet, Museo Universitario Arte Contemporáneo en Mexico, la Tate Modern, MoMA de Nueva York o el Centro Pompidou, entre otros. Además, ha participado en bienales de arte internacional: la XXIV Bienal de São Paulo (1998), la Bienal de Arte Contemporáneo de Liverpool (1999), Documenta 11, Kassel o la Octava Bienal Internacional de Estambul (2003).

/ June Crespo /

June Crespo, Sin título, 2018 Vaciado en aluminio con revestimiento cerámico y manta 32 x 65 x 26 cm.

June Crespo nace en Pamplona en 1982 y actualmente vive y trabaja en Bilbao. A medio camino entre el object trouvé surrealista y la lógica del bricoleur que describe Lévi-Strauss, su trabajo parte de un gesto afectivo-asociativo sobre materiales recopilados y extraídos del sistema de producción y consumo. La unión o ensamblaje de éstos crea nuevas relaciones que dan lugar a diversas formas de extrañamiento, apropiación y re-contextualización.

En su obra, la escultura es una especie de metamorfosis despojada de un significado único. Se concibe la escultura y la instalación como metamorfosis.

Si bien sus esculturas parecen mostrar una cualidad material densa y robusta, el movimiento que en ellas se produce, el vaciamiento y la constante modificación, el encuentro entre ellas, a veces fortuito y accidental y a veces consciente, generan una escultura firme pero fluida en la que canales, huecos y aberturas permiten la aparición de espacios que remiten a cierta idea de circulación y corriente a través de orificios, nudos, ataduras y anclajes.

Ha sido galardonada con el premio de la Fundación Maria José Jové. Su obra ha sido expuesta en Artium, en Centro Botín, en la Fundació Miró, en Centro Centro, CaixaForum Barcelona, Museo Patio Herreriano, Casa Encendida, CA2M, entre otros. Participará en la 59 edición de la Bienal de Venecia.

/ Andre Romao /

Andre Romao, Bag (maré baixa), 2020 Bolsa de plástico, coral y resina epoxy 30 x 28 x 17 cm

Andre Romao nació en 1984 en Lisboa en donde vive y trabaja. Desde hace más de 10 años se desenvuelve en el mundo del arte a través de varios medios: poesía, escultura, video e instalación. En su obra explora la interacción, muchas veces problemática, entre las macroestructuras culturales y medioambientales. El artista usa o se adueña de materiales de una manera especulativa en lo que puede entenderse como un sabotaje continuo de códigos y expectativas. Sus esculturas más recientes exploran la contaminación entre formas artificiales y naturales, la hibridación de los cuerpos y la apariencia de vida de los materiales inanimados.

Bag nos presenta un pequeño evento surrealista en el que un arrecife marino habita una bolsa de plástico vulgar y corriente, en donde la tensión entre estas dos realidades expande la dualidad del arrecife siendo contenido en el interno de la bolsa pero también profanándola en su naturaleza artificial.

Ha ganado el Premio Nuevos Artista Fundación EDPE de Lisboa, ha mostrado su obra en instituciones tales como Museu Coleção Berardo, MACRO de Roma o el CAPC de Burdeos. También ha participado en la Bienal de Liverpool en 2021.

/ Santiago Sierra /

Santiago Sierra, Línea de 250cm tatuada sobre 6 personas remuneradas, 1999 Cibachrome B/N 150,5 x 216 cm

Santiago Sierra nace en 1966 en Madrid y actualmente trabaja en la misma ciudad. Aborda en su trabajo la relación entre la estética, la ética y la política. Sus obras a menudo señalan las condiciones de explotación, aislamiento y represión en las que viven muchos trabajadores o personas desfavorecidas dentro de los sistemas capitalistas. A través de la documentación de acciones y performances, su práctica vuelve visible las jerarquías de poder y clase que permean la sociedad, pero que muchas veces son silenciadas en la vida diaria. Es un arte que ha sido revolucionario, y en diversas ocasiones ha llegado a ser denunciado por su franqueza. El uso que hace de la fotografía está condicionado por su carácter de documento, de registro de dichas acciones.

En este caso, el artista ofreció treinta dólares a seis jóvenes desempleados de la ciudad de La Habana por acceder a tatuarse una línea en su espalda. Esta acción pone en evidencia la situación en que vive una gran parte de la población de América Latina, forzada a aceptar cualquier condición laboral o arriesgar su cuerpo por un salario paupérrimo. La línea, el gesto más mínimo posible, también hace referencia a los movimientos artísticos de los años 60 y 70, el minimalismo y el arte conceptual, que en su mayoría se mantuvieron al margen de los problemas sociales y políticos de su época.

Su obra se encuentra en colecciones tales como Artium Museo, CAC de Málaga, Daros Latinoamerica, Daimpler Contemporary, NMAC, MUSAC, Sammlung Boros y la Tate, entre otros.

/ Jota Castro /

Jota Castro, Tricky 09, 2009

9 pelotas de aprox. 14 cm de diámetro y alambre de espino.

Jota Castro (Yurimaguas, 1965) es artista y comisario de origen peruano que actualmente reside en Bruselas. Su identidad mestiza franco-peruana y su formación en ciencias jurídicas internacional (trabajó hasta fines de los 90 en la ONU), han hecho que el artista opere en el límite entre la acción política y el arte. Utiliza varios medios como la fotografía, la escultura, la performance o el video para criticar la cultura falocéntrica, las relaciones de poder económico-político, las desigualdades sociales y raciales. Para realizar sus obras utiliza elementos y símbolos de la vida globalizada moderna: pelotas de China, souvenirs de Torre Eiffel o de la Torre de Pisa, bidones de gasoil... Estos objetos, despojados de sentido por el uso que se ha hecho de su imagen, en la obra de Castro se convierten en elementos provocadores que intimidan y provocan al espectador generado incomodidad y cuestionamiento.

Ha ganado el gran premio de la Bienal de Gwangju en Corea de 2004, ha participado en la Bienal de Venecia de 2003. Su obra ha sido expuesta en diferentes museos como: Palais de Tokyo en Paris, Stedelijk Museum en Holanda, Fundación Rafael Botín, Artium Vitoria, CGAC de Santiago, entre otros.

/ Juan Luis Moraza /

Juan Luis Moraza, Banco Internacional de tiempo laboral. Plancha de cobre 5.000.000 horas, 2020 Gráfica / Grabado al ácido de cobre 2 piezas de 8,5 x 15cm c/u

Juan Luis Moraza nace en Vitoria en 1960 donde actualmente vive y trabaja. Fue miembro fundador del colectivo CVA (1980-1985) junto con Maria Luisa Fernández, con el que creó obras de un marcado conceptualismo. A través de una obra objetual y de instalaciones próximas al minimalismo, se plantea conceptos como el de ciudadanía y espacio colectivo, así como el papel social del museo y del arte.

Las obras en cuestión fueron realizadas durante el período de confinamiento producido por la crisis sanitaria del COVID. Estas piezas reflexionan acerca de la relación entre economía, trabajo, artistas y el tiempo. Se trata de la emisión de billetes diseñados para efectuar transacciones de tiempo, a modo de contratos temporales que comprometerían cierto periodo de trabajo. La iconografía de estas ediciones recoge muchos elementos de los cuidados diseños de billetes reales pero transformados e implementados con otros elementos nuevos de todo tipo. Frente al "Time is Money" que inauguró la cultura del capitalismo, aquí se advierte explícitamente: "My Money is your Time".

Con una amplia trayectoria expositiva, ha representado a España en la Expo 92 de Sevilla, la Bienal de São Paulo (1994) y la Bienal de Venecia (2001). Entre sus exposiciones, destacan las presentadas en el Centro Andaluz de Arte Moderno de Sevilla, Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián y el Museo Reina Sofía de Madrid. Su obra se encuentra en colecciones como la del Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo Reina Sofía de Madrid, Artium de Vitoria-Gasteiz y el MACBA de Barcelona.

/ Jorge Molder /

Jorge Molder, Ocultaçoes 11, 2008 Fotografía B/N 162 x 111cm

Jorge Molder nace en Lisboa en 1947 donde actualmente vive y trabaja. Es una de las personalidades de referencia en la fotografía portuguesa, tanto por su reconocimiento internacional, como por la influencia que ha generado como autor, pensador y gestor cultural (ha dirigido el Centro de Arte Moderno de la Fundación Gulbenkian). Su obra tiene la reflexión sobre el medio, sus mundos propios, la figura del autorretrato y las series, como constantes a lo largo de su trayectoria.

Ocultações es una serie del 2008 que trata acerca del deseo por ocultar. Entre ver y ocultar, devienen infinitas modulaciones: mostrar y fingir, mirar distraídamente o huir con la mirada, enseñar lo que hay en el interior o crear con la mirada un muro impenetrable hacia el interior.

A lo largo de su carrera ha sido merecedor de diversas condecoraciones como el nombramiento de Caballero de la Orden del Infante Don Enrique, el premio AICA (Asociación internacional de críticos de arte) y el premio EDP/Arte. Ha participado en la Bienal de Sao Paulo en 1994 y ha representado a Portugal en la Bienal de Venecia en 1999. Su obra se puede encontrar en colecciones tales como: la Caixa Geral de Depósitos, la Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, el Centro de Arte Moderna José de Azeredo de Perdigão de la Fundación Calouste Gulbenkian, el Instituto de Arte de Chicago, el Artothèque de Grenoble, el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro en Brasil, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.