

7ª Bienal de arte Leandre Cristòfol

Del 15 de mayo al 29 de agosto de 2010

Fernando Sánchez Castillo. Pegasus Dance 2009

Siguiendo la línea iniciada en el año 1997, la Bienal reúne una serie de artistas catalanes y españoles para ofrecer un panorama diversificado de la situación de las artes visuales en nuestro país con la voluntad de seguir mostrando trabajos que han escogido moverse en zonas fronterizas entre el arte, la arquitectura y el diseño. Asimismo, habrá un apartado importante dedicado a los libros de artista y publicaciones especiales.

Participantes:

Efrén Álvarez, Nacho Carbonell, Izaskun Chinchilla, Patricia Esquivias, Daniel Jacoby, Kaoru Katayama, Juan López, Sara Ramo, Fernando Sánchez Castillo y Belén Uriel

Publicaciones:

Adiccionesporquesi, Columpio. Galería de dibujo contemporáneo , Crani, Doropaedia, Dientes de ojo, Fast Gallery, The Gutenberg's Quarterly, Papermind, Picnic Editorial, Save As...

La génesis de una nueva edición de la Biennial d'Art Leandre Cristòfol conlleva un proceso dilatado de preparación que supone, por una parte, el seguimiento de una serie de artistas que son tenidos en cuenta no sólo por su emergencia o por una trayectoria ya consolidada, sino, más bien, porque la intuición nos mueve a considerar que es en aquel momento cuando los trabajos seleccionados apuntan hacia un progresivo afianzamiento. Por otra parte, no podemos olvidar que la finalidad de las sucesivas ediciones de la Biennial, que han tenido lugar desde 1997, año de la primera edición, ha sido la de configurar una colección de arte contemporáneo para la ciudad de Lleida; una colección que fuera recogiendo el panorama artístico que se iba produciendo tanto en Catalunya como en el resto del Estado español y que, con el paso de las diferentes ediciones, fuera mostrando las transformaciones, los avances y las vicisitudes que, rápidamente, ha ido experimentando la creación artística en nuestro país. Al mismo tiempo, no podíamos dejar de tener presente en cada una de las sucesivas ediciones que toda colección conlleva unas líneas de trabajo intrínsecas, unos ejes vertebradores que serían igualmente decisivos en el momento de hacer las selecciones de artistas y obras. Y hablamos también de selección de obras y no sólo de artistas porque es un elemento añadido más y de suma importancia a la hora de organizar una nueva Biennial, teniendo muy presente que de lo que se trata es de reunir una colección; una colección que siempre se ha ido construyendo con una mirada desde el presente y, desde este presente, apostando hacia el futuro, sin querer recuperar tiempos pasados por razones posibilistas, simplemente las que marcan las restricciones presupuestarias.

Los ejes vertebradores mencionados se han configurado, por un lado, a partir de aquellos rasgos fundamentales que enmarcan, hoy, la creación contemporánea, como es, por ejemplo, el análisis del yo, los rasgos autoreferenciales por parte del artista y, como consecuencia, su posicionamiento enfrente del otro, con los componentes subjetivos, pero también de orden social y político, que estas opciones suelen comportar. Sin embargo, también se han ido configurando directrices de trabajo más específicas, como es la revisión y la investigación en cuanto al hecho pictórico hoy, que hemos enmarcado bajo el epígrafe de «pintar sin pintar»; el transversalismo entre disciplinas artísticas, lo que nos ha llevado a invitar a arquitectos y diseñadores desde la edición de 2004, con unas aportaciones que siempre han estado marcadas por posicionamientos bastante críticos con el mundo actual y dando opciones de futuro con la sostenibilidad como objetivo preferente de sus proyectos, o bien una línea de trabajo que, también desde esa misma edición de 2004, se ha ido consolidando y ha cosechado una importancia insospechable en el momento de emprenderla, como es el apartado dedicado a ediciones especiales, libros de artista y todos aquellos elementos subsidiarios al propio trabajo del creador, como son postales, juegos de cartas, chapas, pegatinas, etc. La colección reunida en este último apartado nos ha permitido, al mismo tiempo, generar una actividad propia desde el Centre de Documentació de la Panera, que se concreta en la presentación regular de exposiciones de pequeño formato para dar a conocer no sólo los fondos reunidos, sino también nuevos y continuados descubrimientos en el ámbito editorial.

Con motivo de la última edición de la Biennial d'Art Leandre Cristòfol, la de 2008, ya poníamos de manifiesto el desinterés generalizado y reiterado de las administraciones públicas catalanas para apoyar a la creación de colecciones públicas de arte contemporáneo, y planteábamos la importancia que tendría la creación de un fondo regional de arte contemporáneo catalán, al estilo de los FRAC franceses. Como era de esperar, no hemos avanzado nada en este sentido, y la casi totalidad de museos existentes en Catalunya siguen sufriendo la falta de recursos para ampliar sus colecciones.

Asimismo, los centros de arte, a menudo impulsores de nuevas producciones artísticas, ven como éstas se les van de las manos para entrar en el mercado artístico sin tener posibilidades de retenerlas. Todo esto ha hecho que, trece años después de la puesta en marcha de la Biennial d'Art Leandre Cristòfol, su objetivo principal de reunir una colección siga siendo todavía hoy del todo vigente y necesario.

Glòria Picasso
Directora del Centre d'Art la Panera

Efrén Álvarez

Decoración para oficina, decoración para sala de reuniones, 2010
Instalación. Dibujos y mobiliario

Classroom collection, 2006
Lápiz sobre papel, 30 x 42 cm

Economía de una villa medieval, 2008
Lápiz sobre papel, 110 x 80 cm

El orador, 2008
Lápiz sobre papel, 70 x 55 cm

La empresa, 2009
Lápiz y tinta sobre papel, 38 x 42 cm

Panóptico de masas, 2009
Lápiz y tinta sobre papel, 30 x 42 cm

Mercado de valores, 2009
Lápiz sobre papel, 21 x 30 cm

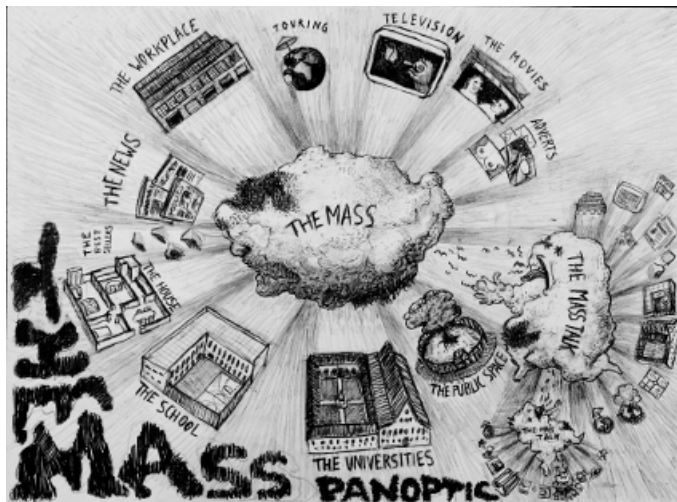
La desamortización del capital simbólico, 2010
Lápiz sobre papel, 60 x 80 cm

Los dos mundos, 2010
Lápiz sobre papel, 200 x 140 cm

Amistad pan helénica, 2010
Lápiz sobre papel, 220 x 35 cm

Government, 2010
Lápiz y tinta sobre impresión digital, 520 x 88
Ed. 1/5

Cortesía del artista

Panóptico de masas, 2009

Desde un buen comienzo, el trabajo de Efrén Álvarez se ha caracterizado por la investigación y la búsqueda de técnicas de representación capaces de dar visibilidad y hacer comprensibles situaciones sociales de gran complejidad, especialmente aquellas situaciones vinculadas a las estructuras del poder político y económico y a las dinámicas que estas estructuras generan en el conjunto de la sociedad, dando gran relevancia a los conflictos y desajustes que emergen en toda relación social.

Con el fin de indagar en estos aspectos de organización social y económica que, de entrada, se nos muestran de una manera opaca e infranqueable, el artista parte del dibujo combinado con los esquemas, los sistemas y una cartografía o mapa relacionado. Tal y como él mismo señala, «los dibujos y diagramas me han llevado, cabalgando entre la investigación y la caricatura, a abordar temas propios de las ciencias políticas y sociales con dialécticas importadas tanto de la biología como del simbolismo clásico. Eso ha construido un ente teórico abiertamente extraño, que se podría considerar una parodia de las ciencias sociales».

Efrén Álvarez, a la hora de formalizar sus trabajos, parte de la caricatura sistémica que se define como una parodia de las estructuras y las dinámicas sociales y del diagrama estructural que permite múltiples ramificaciones de extensas cadenas causales, dos técnicas que le ayudan a representar relaciones invisibles y a explicar cuestiones tan enrevesadas como el mercado de valores, la economía de una villa medieval o la actual política de gobierno y partidos en Catalunya.

Su propuesta para la Biennial es una instalación (*Decoración para oficina, decoración para sala de reuniones*) en la que contrapone un espacio que rápidamente identificamos con la toma de decisiones de orden político y económico y con una «decoración» densa, satírica y mordaz, provocando un cuestionamiento de los estamentos que administran, directamente o indirectamente, numerosas parcelas de nuestras vidas. Se trata de un trabajo denso pero directo, que rehúye la ambigüedad, y toma partido por cuestiones que nos afectan a todos y todas.

| Nacho Carbonell

Pump it up (imagen)

The tree chair

335 x 220 x 155 cm

Evolution

Estructura metálica

Cortesía del artista

Este diseñador español, que trabaja en Eindhoven, ha transformado a lo largo de los últimos tres años la manera de concebir y producir diferentes creaciones relacionadas con el diseño. Su proceso de trabajo se aleja completamente de los procesos industriales, sin rechazar, sin embargo, el serialismo. Reivindica la manualidad y la investigación de nuevos materiales, que pueden ser orgánicos (hojas, semillas) o reciclados (papel de periódico). Nacho Carbonell entiende que los objetos tienen que funcionar como organismos vivos, tienen que tener la capacidad de sorprender con sus comportamientos y tienen que comunicarse con los usuarios a través de sus formas y los conceptos que generan. En este sentido, su trabajo de graduación en la Design Academy Eindhoven, con el que mereció un *cum laude*, fue el asiento interactivo *Pum it up* («Hínchalo»).

Pump it up

Se trata de una butaca inflable que está conectada a través de diferentes tubos con otros hinchables en forma de animales de compañía. Cuando nos sentamos, nuestro peso provoca que el aire se reparta entre los diferentes animales, de manera que se crea un vínculo entre nosotros y un nuevo entorno que, de alguna manera, hemos creado nosotros mismos a partir de una acción tan sencilla como sentarse.

La empatía y la vida que Nacho Carbonell atribuye a los objetos también se pone de manifiesto en la *Tree chair* («Silla árbol»), una silla que, según sus propias palabras, quería ser árbol y, al final, lo acaba consiguiendo; este hecho ocurre desde el momento en el que empieza a elevar su respaldo, tomando la forma de una escalera, y culmina en un receptáculo que puede funcionar como refugio. Al mismo tiempo, esta silla se fusiona todavía más con la naturaleza desde el momento en el que su estructura es revestida por un material que proviene de la mezcla de aglutinantes y hojas trituradas.

Finalmente, uno de sus últimos trabajos es la serie de mobiliario *Evolution* («Evolución»), bancos y sillas que incorporan pequeños espacios donde aislarse de los excesos que genera nuestra sociedad, saturada por los flujos de información y un ritmo de vida frenético. Son muebles realizados con estructuras de hierro posteriormente revestidas con periódicos reciclados convertidos en pasta de papel (una de las fuentes que, en parte, provocan estos excesos informativos), que están separados según su color para aprovechar, incluso, la tinta.

| Izaskun Chinchilla

Proyecto hogar sin casa. Un proyecto de Izaskun Chinchilla impulsado por la Plataforma La huerta Escalable

Cortesía de la artista

Las propias declaraciones de esta arquitecta justifican su presencia en una nueva edición de la Bienal: «Tengo vínculos con gente que estudia aspectos relacionados con mis propuestas desde la sociología, la ecología, el arte..., y trabajo con grupos con una fuerte mezcla de profesiones. El diálogo social es más fértil que estar pendiente de la forma o el espacio». A partir de estas premisas surge un proyecto arquitectónico que reúne innovación, pragmatismo y relevancia política, ética, social y ecológica, con el

fin de contribuir a revisar las necesidades sociales. Y, para conseguirlo, propone que el arquitecto, además de construir edificios, mantenga un papel activo, discursivo, docente y, por qué no, político. Una arquitectura experimental que apele a los usuarios e interactúe con ellos y que, ya realizada, genere unas experiencias a posteriori tan importantes como la ejecución misma. En definitiva, un marco en el que la vida cotidiana y la ciudad establezcan las pautas de reflexión y en el que las palabras clave sean *sostenibilidad, ecología y participación social*. Para llevar a cabo este ideario, ella misma confirma que una parte relevante en la planificación de un futuro proyecto es la recopilación de datos; por eso, acude a la fotografía, el diseño industrial, la producción audiovisual, el grafiti, la moda o la poesía visual.

El proyecto «Huerta escalable» está impulsado por el Observatorio de Diseño y Arquitectura de la región de Murcia, y la arquitecta lo ha realizado con la colaboración de Antonio Abellán. Se trata de reconsiderar las actividades, finalidades y usos de la huerta murciana y, a partir de éstas, propiciar nuevas iniciativas que reactiven su función desde la óptica que ellos mismos defienden. Así, proponen un habitáculo para dormir al aire libre en verano, bajo el epígrafe «Noche con grillos y estrellas», o «Baño ocasional», recuperando el hábito rural de bañarse en las acequias; también proponen «Carro en la sombra», un aparcamiento disuasorio para dejar el coche y cambiarlo por la bicicleta, o bien un habitáculo para ponerse a dormir. Toda una reconsideración sobre los viejos usos de la huerta para recuperarlos, actualizarlos y darles una nueva vida.

| Patricia Esquivias

Natures at the hand, 2006
Videoinstalación

Folklore #1, 2006
DVD

Folklore #2, 2008
DVD

Cortesía de Murray Guy Gallery, Nueva York

Folklore #2, 2008

La singularidad del trabajo videográfico de esta artista de origen español, pero con un recorrido geográfico muy variado a lo largo de su vida, es proponernos una especie de conferencias ante la cámara en las que la historia oficial se mezcla de una forma muy personal con historias paralelas. El discurso que va surgiendo, narrado por ella misma, reúne alta y baja cultura; así, las referencias pueden provenir tanto de la historia oficial de su país de origen como de las interioridades de la cultura popular, esto es, tanto puede hacer protagonista a Felipe II como a Julio Iglesias y Gil y Gil. El escenario donde se produce esta narración videográfica es su mesa de trabajo, una especie de pequeño teatrillo en el que va moviendo textos, esquemas, dibujos, mapas, postales, reproducciones de libros, etc., e incluso echa mano de su propio ordenador para mostrarnos imágenes archivadas y fragmentos de películas.

La serie de cuatro vídeos «Folclore» es la más representativa en cuanto a los rasgos mencionados y muestra una manera de hacer muy propia de ella, como el uso de una técnica videográfica de baja factura, como si se tratara de un cuentacuentos que actúa con lo que tiene a mano.

En *Folklore I* la artista nos explica la historia de España desde la Guerra Civil hasta la llegada de la monarquía, ofreciéndonos una relectura irónica y crítica sobre la historia reciente, desde la opinión de alguien que prácticamente no lo ha vivido, lo cual le permite referirse a Marbella, al Atlético de Madrid, Valencia, la paella, la cerámica y las falleras sin ninguna inhibición, para terminar siempre con la frase: «Y eso es todo». A *Folklore II* nos explica cómo España fue y es un «imperio global», y las referencias son Felipe II y Julio Iglesias, estableciendo unos vínculos entre ellos que muestran el sentido ácido de su trabajo, aunque en apariencia destile cierta candidez.

En los tres vídeos que componen la pieza *Natures at the hand* confluye la relación entre el hombre y la naturaleza observada de formas muy particulares; los animales que aparecen en cajas de cerillas, la pelota que provoca eclipses en uno sol poniente y los jardines clásicos contrapuestos al paisaje urbano.

| Daniel Jacoby

Ludwig van Beethoven's Für Elise en orden tonal, 2009
Vídeo y partitura

Frecuencia cromática en prensa escrita española de enero de 2008, 2008
Impresión digital sobre papel
120 folios, 29,7 x 21 cm c/u

Times New Roman characters in order of occupied area
Vinilo y vídeo

Cortesía Galeria Toni Tàpies, Barcelona

Frecuencia cromática en prensa escrita española de enero de 2008, 2008

Este artista define su trabajo como «pequeñas acciones que buscan sacar a colación la subjetividad que hay en las cosas que creemos objetivas. Parte de procedimientos estandarizados y modifica ligeramente su funcionamiento para llevar sus resultados al absurdo». Estas palabras nos introducen en un proyecto artístico muy particular, cuya base es un sólido conocimiento digital y unas pautas de actuación sistemáticas, obstinadas, incluso obsesivas, para desarrollar métodos de trabajo susceptibles de ofrecer miradas diferentes sobre el entorno más inmediato; una mirada que a menudo deja entrever un cierto toque de ironía, crítico y quizás cada vez más ácido, como él mismo reconoce. Y este aspecto lo podemos observar en el proyecto «Frecuencia cromática en prensa escrita española de enero de 2008», para el que analizó las portadas de cuatro periódicos españoles diariamente durante el mes de enero de 2008 (*El Mundo*, *El País*, *El Periódico de Catalunya* y *La Vanguardia*) mediante una aplicación informática que genera 120 gráficos que muestran la frecuencia con la que aparecen los 64 colores predominantes en las portadas. El análisis que extrae es que podía existir un cierto «color de las noticias», dado que se intuía que determinada gama de colores estaba relacionada con cierta política del periódico.

Para *Caracteres Times New Roman, a fin de zona ocupada*, ordena todos los caracteres de este tipo de letra, en una larga línea encima del muro, desde el que tiene una superficie negra mayor (un cuadrado) hasta el que tiene menos (un punto); asimismo, utiliza este principio para hacer una animación en vídeo con todos estos caracteres mediante la aceleración de uno encima del otro, siguiendo el mismo orden.

Finalmente, *Notas de Für Elise de Ludwig van Beethoven en orden tonal* forma parte de una serie de acciones titulada «adenOr» (las letras de la palabra *ordenar* ordenadas alfabéticamente). En esta ocasión, redistribuye las notas musicales de esta pieza para piano siguiendo un parámetro diferente, de la más grave a la más aguda; así, vemos cómo las manos del pianista empiezan escrupulosamente por la izquierda y acaban por la derecha del teclado del piano.

| Kaoru Katayama

Un encuentro perfecto, 2007
Vídeo, PAL, 16:9, color estéreo, 8'44"
Cortesía de la artista, Galería Espacio Líquido y Galería T20

Style up se villanas, 2008
Instalación multimedia
Cortesía de la artista, Galería Espacio Líquido, Galería T20 y Obra Social Cajasol

Sobremesa, 2008
Vídeo, PAL, 16:9, color estéreo, 2'57"
Cortesía de la artista, Galería Espacio Líquido y Galería T20

El trabajo de esta artista de origen japonés, afincada en España desde hace más de quince años, se caracteriza por mantener sus orígenes culturales y, al mismo tiempo, por establecer vínculos culturales y puentes de intercambio no sólo con su cultura de adopción, que es la española, sino con todas aquellas culturas con las que tiene la oportunidad de trabajar a raíz de los proyectos expositivos que le surgen. Así, pues, se entiende perfectamente que una de las características básicas de su trabajo sea la inmersión en contextos desconocidos y el desarrollo de nuevos proyectos que revelan la necesidad de descubrir nuevas realidades culturales. Y, dadas las condiciones sociales actuales, los resultados no dejan de ser bastante sorprendentes, de la misma manera que aportan un alto grado de sutil ironía, lo que se acaba convirtiendo en una constante en su trabajo.

La música y la danza tienen una presencia intermitente pero continuada en sus propuestas. En este sentido, el vídeo *Sobremesa* recoge una performance de Julio Gilabert y Salud Molina, un matrimonio gitano dedicado profesionalmente al flamenco que, instalado en el comedor de su casa, establece un diálogo de encuentros y desencuentros partiendo, tan sólo, de picar los dedos sobre la mesa, siguiendo el ritmo de una *soleá*. Esta pieza rehúye cualquier elemento que se pueda considerar como un tópico dentro del mundo del flamenco y se centra en la fuerza expresiva y comunicativa de ambos personajes.

Style up sevillanas es una instalación que utiliza una caseta en miniatura de la Feria de Abril de Sevilla con el objetivo de aludir al gran interés que existe en Japón por el flamenco y a las muchas japonesas que se apuntan a cursos de flamenco; ella misma practicó este baile al llegar a España como una vía de comunicación e integración.

Un encuentro perfecto presenta, con una riqueza visual de planos generales y primeros planos magnífica, una ceremonia del té típicamente japonesa pero conducida por un maestro de té español y seguida por un invitado japonés residente en España. De nuevo, una muestra de mestizaje cultural, que genera una cierta sensación de extrañeza, pero que acaba atrapando al espectador en una puesta en escena de gran belleza visual.

Un encuentro perfecto, 2007

| Juan López

Retotativa
Instalación

Cortesía Galería Nogueras Blanchard, Barcelona

La base inicial sobre la que se sustenta su trabajo es un interés por el lenguaje visual popular que encontramos en las calles de las grandes ciudades: grafitis, carteles, adhesivos, *stencils*, etc. Y, por esta razón, él mismo justifica el uso continuado del vinilo y del papel adhesivo mediante la propia dinámica urbana que emite mensajes visuales; además, por razones de convivencia ciudadana, lo tiene que hacer de forma rápida y, sobre todo, efímera.

Otro aspecto clave de sus intervenciones es la adecuación al espacio. Todas ellas parten de un conocimiento del espacio y de un proceso de trabajo, que tiene una fase previa, en la que el fotomontaje le sirve para definir el proyecto final y preparar los vinilos, y un trabajo posterior sobre el espacio, en el que, encima la instalación hecha ya de vinilos, se sumarán dibujos realizados con cinta aislante. Un resultado que, como él mismo asegura, tiene un componente pictórico muy importante; en realidad, es como si el muro fuera una página en blanco sobre la que dibujar.

El proyecto que presenta en esta edición de la Bienal es una adaptación, en parte, de la monumental instalación mostrada en la Sala Naos de Santander durante el verano de 2009. Se trata de la representación de una gran rotativa de prensa, en la que los colores se extienden por el suelo del espacio saliéndose de las rotativas, y el papel para imprimir recorre los muros para ir introduciéndose en las interferencias del propio espacio arquitectónico, como son, por ejemplo, las salidas de ventilación. El carácter monumental de sus instalaciones viene enfatizado no sólo por su tamaño, sino por la cantidad de elementos que se van añadiendo a medida que la intervención coge forma, como él mismo comenta. Y, por este motivo, a menudo los textos conforman una parte importante del resultado final, tanto por el contenido de los mensajes que transmiten como por su presencia tipográfica, que se incorpora al resultado final del dibujo-mural.

Asimismo, su trabajo se diversifica en otras posibilidades, como son la incorporación del vídeo en las instalaciones y la fotografía, que reúne el proceso de trabajo y la posibilidad de intervenir nuevamente sobre su superficie, adquiriendo una autonomía propia, más allá de ser un recurso más de este proceso.

| Sara Ramo

Selva-me (Jungle me), 2003
Vídeo, 8mm, DV, 8'59"

Quase cheio, quase vazio (Nearly full, nearly empty), 2008
Materiales y técnicas: HD vídeo digital, doble proyección, 5'24"

Vista desde la nave, segunda parte (2), 2010
Dibujo, *collage*, mixta, sobre cartón
50,5 x 37,5 cm

Vista desde la nave, segunda parte (3), 2010
Dibujo, *collage*, mixta, sobre cartón
50,5 x 37,5 cm

Vista desde la nave, segunda parte (5), 2010
Dibujo, *collage*, mixta, sobre cartón
50,5 x 37,5 cm

Vista desde la nave, segunda parte (6), 2010
Dibujo, *collage*, mixta, sobre cartón
50,5 x 37,5 cm

Cortesía de la Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona

Selva-me (Jungle me), 2003

Su trabajo se centra básicamente en las posibilidades que ofrece la vida cotidiana si la observamos bajo el prisma de una mirada atenta y convencida de que «los usos cotidianos delatan nuestra relación con el mundo, la manera en la que pasamos por la experiencia de la vida», como afirma la propia artista. Y, para indagar en la esfera de la vida cotidiana, las mejores herramientas que ha encontrado esta artista son la fotografía y el vídeo, porque a través de las imágenes ella consigue relacionarse con el mundo, observarlo y, en consecuencia, extraer unos contenidos estéticos a desarrollar en sus proyectos.

Se trata de un mundo muy próximo para ser observado que ella convierte en todavía más próximo cuando consigue que sus acciones delante de la cámara transcurran en escenarios casi domésticos, que rezuman un cierto intimismo, pero que, al mismo tiempo, transmiten ciertas tensiones por la extrañeza de las acciones planteadas. Escenarios domésticos, como una cocina, u objetos domésticos, como las plantas utilizadas en el vídeo *Selva-me* (jugando, en este caso, con las palabras *selva* y *salvar*), le

sirven para ir tejiendo la acción de construir un muro vegetal, lo cual, sin duda, genera tensión en el espectador, indagando cómo acabará esta acción tan sencilla. Acciones simples, casi banales, de vaciar y llenar, de ordenar y desordenar lo próximo, se han convertido en una constante en su trabajo, que utiliza como recurso un cierto sentido lúdico que contribuye a enfatizar la extrañeza siempre presente en sus vídeos.

Quase cheio, quase vazio («Casi lleno, casi vacío») es una doble proyección de vídeo, presentada en la última edición de la Bienal de Venecia, que reúne los aspectos anteriormente mencionados a través de pequeñas y sutiles acciones que transcurren en unos escenarios arquitectónicos indefinidos y extremadamente vacíos; son acciones dejadas en manos del azar, muy simples todas ellas, pero que nos permiten ir asociando ideas que se ramificarán en múltiples sugerencias y que, estéticamente, sin duda, resuenan en la serie de *collages* «Vista desde la nave».

| Fernando Sánchez Castillo

Patatas, 2009

Fotografía digital sobre de
R.C. brillo, 1/3
80 x 120 cm

Vidrios, 2009

Fotografía digital sobre de
R.C. brillo, 2/3
80 x 120 cm

Bodegón, 2009

Fotografía digital sobre de
R.C. brillo, 3/3
80 x 120 cm

Rondo, 2004

Fotografía digital sobre de
R.C. brillo, 1/3
110 x 104 cm

Paisaje con figuras, 2004

Fotografía digital sobre de
R.C. brillo, 1/3
110 x 104 cm

Marisma, 2004

Fotografía digital sobre de R.C. brillo, 2/3
110 x 104 cm

Pegasus Dance, 2009

Vídeo HD, 15', 2/7

Bodegón, 2009

Cortesía del artista y Galería Juana de Aizpuru, Madrid

El trabajo de este artista es uno de los más singulares en un panorama como el español, donde, si bien últimamente se habla mucho de las vinculaciones entre arte y política, en realidad son pocos los artistas que abordan el tema con total rotundidad. Interesado por todo aquello que hace referencia a la representación del poder en un sentido más amplio, se ha dedicado, cuando menos con mucha insistencia, a revolver la memoria histórica española y, básicamente, las consecuencias del franquismo para extraer la base conceptual de muchos de sus proyectos.

Como exponente máximo del poder, el monumento, y la revisión de la dialéctica que genera, ha sido uno de sus temas más recurrentes; lo vemos en las fotografías *Rondo*, *Paisaje con figuras* y *Marisma*, donde la cabeza de bronce de un supuesto héroe derrocado es arrastrada por diferentes paisajes, haciendo posible aquello que, en su momento, fue silenciado pero que, en cambio, en muchas ocasiones, la historia ha potenciado al máximo, como el derribo del monumento a Saddam Hussein.

Desde que en el año 2004 utilizase por primera vez un camión antidisturbios, durante la primera edición de la BIAC de Sevilla, el artista ha utilizado este vehículo, estrechamente ligado a la represión que

genera el poder, para realizar diferentes proyectos, entre ellos, el vídeo *Pegasus dance*. Para su grabación contó con la colaboración de agentes antidisturbios de Rotterdam; gracias a ellos consiguió que dos camiones y un barco realizaran una magnífica coreografía que deja traslucir el tono irónico que comportan muchos de sus proyectos.

Finalmente, las fotografías *Patatas con clavos*, *Vidrios* y *Bodegón* pertenecen a una serie en la que el punto de partida es un estudio minucioso por parte del artista de la iconografía de las naturalezas muertas del siglo XVII holandés. A partir de este momento, el artista extrapola los componentes típicos de este género pictórico para recrear nuevas naturalezas muertas; ahora, sin embargo, con aquellos objetos susceptibles de provocar disturbios urbanos.

«Recuperar la habilidad para pensar, defender el cuestionamiento continuo como la esencia del ser humano contemporáneo» es una de las máximas que mejor define el trabajo de Fernando Sánchez Castillo.

| Belén Uriel

Indoor-Landscape 2, 2004

Díptico. Fotografía RC sobre aluminio
80 x 200 c/u

Framed paradise 1, 2004

Fotografía Lambda RC
115 x 160 cm

Camouflage 2, 2006

Fotografía Lambda RC montada en metacrilato
135 x 172 cm

Any mountain, 2005-06

Vídeoinstalación, DVD 3'
Proyección sobre una pila de folios DIN A4 pintada con acrílico negro

The largest selection of dreams 1, 2008-2009

22 dibujos de papel carbón sobre papel y 22 marcos variados de madera y metal
50 x 40 cm c/u
Instalación. Dimensiones variables

S, M, L multi-purpose bags, 2009

3 bolsas de plástico y madera de balsa
55 x 74 x 30 cm – 47 x 54 x 28 cm – 52 x 44 x 23 cm

S, M, L multi-purpose bags, 2009

Cortesía de la artista

Las propuestas de esta artista se sitúan en un marco de actuación muy diversificado, en el cual un vasto repertorio en cuanto a soluciones artísticas le sirve para abordar temas básicos contemplados a lo largo de la historia del arte, como son la representación y la transformación del espacio o el uso metafórico del color, entre otros, y actualizarlos revisando los lenguajes tradicionales, tanto pictóricos como escultóricos.

En los casos de *Framed paradise 1* y *Camouflage 1*, la artista toma su estudio como referente arquitectónico. Dos puntos de vista diferentes sobre un mismo espacio le permitirán actuar sobre muros y mobiliario, también guiada por principios totalmente pictóricos y teniendo presente la idea de camuflaje como un recurso que le tiene que permitir pintar sin pintar. Aunque a menudo se han vinculado estos trabajos a una voluntad de relacionarse con el paisaje, el hecho de usar materiales artificiales, como los falsos pétalos, insinúa también un interés por investigar nuevas formas en los modelos tradicionales de representación.

En la vídeoinstalación *Any mountain* la artista juega con el papel ilusorio que puede tener la imagen; así, un papel de tamaño Din A4 quemándose mediante un cigarrillo y proyectado sobre un montón de papeles del mismo tamaño lleva al espectador a descubrir un pequeño punto de luz justo en medio de la imagen, lo cual se acabará convirtiendo en un singular paisaje.

Para realizar los 22 dibujos de «The largest selection of dreams», realizados con un procedimiento de calco por medio de papel carbón, se apropió de imágenes provenientes de páginas publicitarias de un catálogo de decoración a través de la representación de toda una serie de muebles que utilizó en la construcción de la caravana *Self-Assembly II*.

Sencillos objetos cotidianos, como unas bolsas de plástico marcadas por una fuerte connotación de desplazamiento migratorio, también le sirven para revisar principios arquitectónicos, tanto constructivistas como aquéllos que han cuestionado la modernidad de la mano de Rem Koolhaas (de aquí el título de la pieza). Como escribe la misma artista: «Me interesa el carácter provisional (de cambio), de desplazamiento de conceptos, la introducción de ideas/conceptos como categorías y estándares/convenciones sociales (mediante tamaños y colores), asociados a nuestro entorno urbano».

| Ediciones especiales

Desde que el año 2004, con motivo de la 4ª edición de la Biennial d'Art Leandre Cristòfol, pusimos en marcha un apartado dedicado a las ediciones especiales y a los libros de artista, la producción y el interés sobre estos tipos de publicaciones ha ido creciendo año tras año. Y esto lo hemos podido constatar una vez más al organizar esta 7ª edición y volver a comprobar la vitalidad y las nuevas iniciativas que van surgiendo en todo el territorio español. De la misma manera que desde sus inicios la Biennial d'Art Leandre Cristòfol ha sido dirigida a reunir una colección de arte contemporáneo basada en las producciones artísticas, tanto catalanas como las surgidas por todo el Estado español, el apartado dedicado a las ediciones especiales nos ha permitido reunir una importante colección vinculada al fondo del Centre de Documentació de la Panera. Esta tarea coleccionista, enfocada a reunir esas producciones artísticas difíciles de clasificar por la misma diversidad de materiales que las conforman, ha hecho posible la organización de distintas exposiciones y presentaciones de iniciativas editoriales, que en algunos casos tienen ya una importante trayectoria, y en otros están surgiendo en esta situación actual, cada vez más intensa y rica en iniciativas autogestionadas.

Éste es un ámbito en el que existe una red de colaboración, de intercambio y de conexión de intereses muy potente, que hace posible que estas iniciativas artísticas, a menudo consideradas marginales, pero también muy a menudo importantes y complementarias en el desarrollo de las trayectorias de muchos artistas, estén circulando de una forma cada vez más visible. En este sentido, la tarea desarrollada desde el Centre d'Art la Panera tiene como hito primordial no sólo dar a conocer estas producciones, sino reunir una importante colección que las sitúe en igualdad de condiciones con el resto de producciones artísticas, cuando se presentan en un contexto expositivo. Del mismo modo que un centro de arte contemporáneo tiene la obligación de impulsar la producción artística, desde nuestro centro nos hemos propuesto ampliar esta obligatoriedad a las ediciones especiales y a los libros de artista, y así contribuir a apoyar un ámbito que a menudo desde la independencia y la iniciativa privada está dando unos frutos a tener muy en cuenta.

Glòria Picazo

| Adiccionesporquesi

Autoedición colectiva sin ánimo de lucro que recupera el gusto por el uso del correo tradicional como medio de difusión. Se trata de la edición de pequeñas piezas en formatos de papel estándar directos al buzón de un grupo de afortunados adictos.

En esta ocasión, Adicciones presenta dos nuevas colecciones de carácter más literario.

Preposiciones indecentes mantiene el A4 del Adicciones Clásico y gracias a una incisión central se convierte en una publicación de ocho páginas que, al desplegarse, descubre un póster central dedicado a la ilustración. La lista confeccionada de 25 preposiciones sirve como punto de partida a 25 relatos eróticos, escritos e ilustrados por autores de muy diferente calado y estilo.

Pliegues, la más reciente, aprovecha un plegado en acordeón para conjugar texto e ilustración. Abierta a toda clase de géneros, la poesía ha cobrado especial protagonismo en sus primeros nueve números.

www.adiccionesporquesi.net

| Columpio, galería de dibujo contemporáneo

Quiere mostrar y dar a conocer con sus exposiciones la variedad de propuestas de esta disciplina artística en el momento actual. Con la presentación de cada exposición nos adentra en un universo de temas, técnicas y papeles; un lugar propicio para ver, aprender y coleccionar dibujos.

También realiza libros de ediciones limitadas, numeradas y firmadas, y ejemplares únicos de los artistas que exponen en la galería. Se trata de libros realizados por los artistas específicamente para las exposiciones de Columpio, hechas en su mayor parte de forma artesanal.

Bajo el título común Historias de tres, se realizaron tres ejemplares únicos, uno de ellos aquí expuesto. Este libro-colgante es el resultado de la unión de la joyería artística, el libro y el dibujo, realizado por las artistas Carolina del Mar Mantiñán, Alejandra Hernández Montoya y Susana Bañuelos.

Otros artistas de sus exposiciones individuales, como Pepe Medina, Paula Fraile, Manuel Olías, Pedro Núñez, Carmen La Griega o Ángel Hernández Tuset, han colaborado con Columpio en este proyecto de creación en el mundo de la edición no convencional de arte contemporáneo.

Durante los meses de mayo y junio de 2010 se realizará una exposición en la galería Columpio de libros de artista y dibujos en la que se podrán ver ejemplares únicos, ediciones numeradas y ejemplares intervenidos.

www.columpiomadrid.com

| Crani

El eje central del proyecto editorial «Crani» es una colección de libros con un denominador común; son ediciones que han sido pensadas y creadas exclusivamente para el formato de edición y que no existen en ningún otro soporte físico más allá del papel. No son catálogos individuales o colectivos de obras ya existentes ni estudios sobre los procesos de trabajo; se trata, en sí misma, de una pieza en formato de libro. Estas ediciones son una pieza indispensable para pensar y entender las evoluciones, las conquistas y el pensamiento contemporáneo que cada creador lleva a cabo. En definitiva, hablamos de un proyecto que utiliza y reivindica el medio impreso como un soporte a tener en cuenta.

| Doropædia

La Doropædia, la enciclopedia dorada es una publicación cuatrimestral de Mini CD coleccionables, en formato digipak de 3", con canciones, textos y contenidos multimedia y de artes plásticas que recogen, a modo de monográfico, distintas impresiones en torno a un concepto.

Los números publicados hasta la fecha son los siguientes: #1 «Maternidad», #2 «Revolución», #3 «Cacolalia», #4 «Despotismo ilustrado», #5 «Gastronomía», #6 «Extrarradio» y #7 «Radio. 30 años de Radio 3». Los contenidos de cada monográfico son encargados en cada ocasión a participantes de diferentes sectores culturales (músicos, artistas, escritores, pensadores, etc.), que serán invitados a colaborar en función de la relación que mantengan con el tema propuesto.

| Dientes de Ojo

Dientes de Ojo. Trabajos artísticos publicados es una revista trimestral que recopila, bajo un formato concreto en sintonía con un tema, los trabajos de varios colaboradores, que pueden variar de un número a otro. DDO se plantea como una vía alternativa de producción y difusión del arte que, a pequeña escala, quiere ofrecer un producto interesante, reflexivo y abierto, tanto para los que participan en ella como para sus receptores.

| Fast Gallery

Fast Gallery es un colectivo que aspira a dar a conocer una porción de la cultura latente mediante la creación de espacios efímeros y dinámicos, abiertos al intercambio y a la contaminación de ideas y disciplinas. En esta ocasión, Fast Gallery ha querido llegar más allá en su afán por desarrollar proyectos expositivos en espacios alternativos. Para ello, ha creado el «Fast Gallery Kit», una caja de edición limitada con una pequeña exposición portátil en su interior. Cada ejemplar contiene cinco obras seriadas realizadas especialmente para la ocasión por cinco jóvenes artistas colaboradores.

Fast Gallery

| Papermind

No era fácil. Crear una publicación autolimitada en el tiempo, la producción, el precio y el formato no era nada fácil.

Primero se tenía que acotar el tiempo de dedicación; se decidió que se empezaría a las 8 de la tarde. A continuación tocaba limitar el formato; un sobre sorpresa de plástico con 100 reproducciones autofinanciadas por sus creadores. Por último, la voluntad de pertenecer a un colectivo con oficio pero sin beneficio tenía que ser infinita.

Con la edición del número 8, *Papermind* no sólo se consolida en la fabulosa feria de las rarezas urbanas, sino que encuentra la fórmula de expandirse sin crecer, lo cual no deja de ser una contradicción en estos términos. Así, pues, ha encontrado la manera de dar cabida a más mentes de papel sin variar su formato ni espíritu.

Papermind no pretende crecer en cantidad; somos y seremos siempre 100, pero queremos poner nuestro granito de arena en el tan denostado concepto de *globalidad*. *Papermind*, acostumbrado a navegar entre los territorios fronterizos de la genialidad y la locura, lo absurdo y lo razonable o la crítica y la adulación, ahora rompe una nueva frontera: la física. De hecho, *Papermind* se internacionaliza; somos y seremos siempre 100, pero ahora somos chilenos, portugueses, austríacos, holandeses, canadienses... La familia *Papermind* crece, pero somos y seremos siempre pequeños.

Sr. Papermind

www.papermind.net

| Picnic Editorial

Picnic Editorial se fundó en 2007 con el objetivo de dar formato impreso y expositivo a la cultura contemporánea relacionada con el arte urbano, la ilustración y la fotografía. Pensamos que una buena vía para acercar a la sociedad las inquietudes y modos de aproximación de los nuevos creadores es la forma impresa.

El catálogo de la editorial apuesta por la calidad y por la selección de autores jóvenes, con puntos de referencia que amplían la visión de la realidad, de aquellas otras realidades que con demasiada frecuencia suelen permanecer ocultas. Así han surgido «AAAAA», una colección de libros de ilustración y ensayo, editada en blanco y negro, que reúne el trabajo de cuatro artistas gráficos y un escritor en cada libro; una serie de *zines* a color y en blanco y negro que en ocasiones son monográficos y a veces se convierten en el soporte de proyectos de colaboración entre diferentes artistas-creadores, y la próxima publicación de novelas gráficas.

Para Picnic Editorial el reto y, sobre todo, la principal tarea es agudizar la vista para recoger nuevas obras, estimulando la crítica e impulsando la recuperación de ciertos recursos perdidos del mundo del arte.

Picnic Editorial

| Saves As...Publications

Zeitgeist. Variations & Repetitions es una alternativa posible a la formulación de un *statement* de forma tangible y no ilusionista.

Para la elaboración de esta publicación hemos tomado prestadas piezas, textos y mensajes –algunos preexistentes y otros de nueva creación– para integrarlos en una nueva producción «original».

Definir textualmente nuestro trabajo nos parece una actitud ilusionista más cercana al *trompe l'oeil*, esto es, a la elaboración de una perspectiva falsa, y es en este punto en el que hemos decidido tomar material prestado para definirnos.

La selección del material responde al hecho de compartir con los autores las creencias e inquietudes, convirtiéndose en los enunciados de nuestra forma de entender la práctica editorial, para sacar a relucir muchas de las actitudes que nos motivaron a desarrollar Save As... Publications.

|The Gutenberg's Quarterly

The Gutenberg's Quarterly Concern On Illustration & Surroundings es una revista trimestral sobre ilustración y los ilustradores, dirigida por Rubén B., realizada por el equipo de The Gutenberg Co. y con el diseño editorial de Picnic Diseño. En ella aparecen pequeñas visiones de la vida y la forma que tienen de crear y trabajar los artistas, sus comidas favoritas, su lugar de trabajo, su familia o los libros que les rodean. Se trata de una manera de descubrir lo que les inspira día a día y de entender los mecanismos que les llevan a hacer los trabajos personales que muestran en galerías, libros o Internet.

Son muchos los colaboradores que desde distintos ámbitos de la ilustración han participado en los tres primeros números: Team Macho, Craig Atkinson, Jean Jullien, Lorenzo Petrantoni, Derek M. Ballard, Jon Burgerman, Javier R. Rosell, Botlek, Mike Swaney, Cless, Kimiaki Yaegashi, Max-o-matic, Miguel Arias, Kareem Rizk, Fumi Mini Nakamura y Pietari Posti, entre otros muchos.

Con un ánimo universal –tanto por el idioma (el inglés) como por la selección de autores de diferentes nacionalidades que aparecen en la revista– surge este proyecto editorial, todo un despliegue artístico con secciones cortas a modo de perfil sobre ilustradores originales, nuevos o conocidos, y entrevistas más extensas a creadores del mundo gráfico, la ilustración y el arte, donde se les observa a través de la mirilla de la puerta de su propia casa.