

CÚMULO

Artes Visuales
2021-2022

Cúmulos

Ayudas Injuve para la Creación Joven.

Libro

1/2

CÚMULOS

Ayudas Injuve para la Creación Joven.
Artes Visuales 2021/2022

Exposición y presentación de proyectos
Sala Amadís
Cineteca Madrid

26 de enero – 14 de abril 2023

Conjuntos de nubes propias del verano, que tienen
aparencia de montañas nevadas con bordes brillantes.
Agrupación, muy densa a la vista, de estrellas
de pequeña magnitud.*

Cúmulos

Cúmulos

Montón.

Unión o suma de muchas cosas no materiales,
como negocios, trabajos, razones, etc.*

Tiempo, espacio y forma son variables que sirven para aproximarse a los doce proyectores que aquí se amalgaman, cruzan, discurren, espejan, enredan, entretienen, fusionan. Nuestros cuerpos van a bajar unas escaleras para atravesar un umbral y perder las referencias espaciales del lugar, o van a cruzar una puerta para entrar en la sala oscura de proyección. De cualquier modo, tendrán la oportunidad de trasladarse en un espacio, dedicar un tiempo específico y de reaccionar a las formas visuales, a los estímulos sonoros, a los volúmenes que ocupan, a otras lenguas a las que remiten. Al traspasar la membrana metafórica que marcan los dispositivos de acceso (vano, puerta, umbral) todo se vuelve posibilidad en los sombras y reflejos que se provocan, que nos provocan.

Las condiciones materiales y de producción de un proyecto artístico acopian no sólo materiales –desde pigmentos y barros hasta focos o tórculos–, y herramientas o tecnologías específicas –desde un lápiz a una cámara de filmación digital–. Suponen sobre todo una articulación de dinámicas combinadas entre organismos –sociales, humanos o no– y la suma de espacios y tiempos destinados a cavilar y conectar antes de convocar, concretar, realizar y proponer.

La poética desarrollada en el pensamiento artístico conlleva esa capacidad de evolución de tiempos suspendidos o trastocados, de cambios de perspectiva de lugares comunes o extraños, de búsqueda de nuevas organicidades y revisión de materialidades. Para ello, detrás de cada uno de los proyectos hay una dedicación y compromiso con la observación y escucha atenta del entorno, con la búsqueda de nuevas preguntas sobre las formas de estar en el mundo.

De esta manera, al montón de facturas, comprensibles y cuantificables en cualquier área de trabajo, se corresponden también una acumulación de horas y horas de pensamiento continuo, a veces en red y compartido en entornos casuales, más difícil de reflejar en un informe de para medir la eficacia de un proceso. Sería precisamente esa búsqueda de adjetivación como "eficaz" de una actividad, según parámetros de productividad y retorno económico, la que quizá está llevando al colapso a los contextos occidentales.

El trabajo de un artista se sitúa en una paradoja: la de ser una labor reconocida académicamente, unas veces, como parte de una industria y mercado, otras, pero difícilmente comprendida en su complejidad, tanto conceptual como de relación con nuestra contemporaneidad colectiva, por una amplia mayoría. Paradojas también las de un sistema que alienta su existencia al mismo tiempo que la articula desde una idea inherente de precarización. El conocimiento del coste e implicación de sus procesos es una necesidad para que la sociedad pueda retribuir pertinentemente esta actividad, tanto en su reconocimiento como en su financiación, como parte esencial y necesaria para la reflexión crítica.

Es la constancia en esta labor la que permite la capacidad para proyectarlas más allá de una mera idea, que se convierten, ahora, en estos tiempos, espacios y formas en procesos de redefinición continua, en proyecciones compartidas en sus diversas formas de concepción, investigación, reflexión y representación. De esta manera, se condensan y muestran en esta programación como obras artísticas, como el trabajo de artistas, a manera de destellos iniciales de haceres que queremos prolongarse en estos posibles futuros que nos plantean.

Para ello, cada uno de los doce proyectos parte de las Ayudas Injuve a la Creación Audiovisual 2021/2022 está presentado por las artistas mismas en estas dos dimensiones indivisibles que conforman cada una de sus prácticas en general, y estos proyectos en concreto, es decir, que nos cuentan que es su trabajo: la proyección y la ejecución, la condensación conceptual y la materialidad económica ampliada a los tiempos, redes y afectos de producción.

Brillante agrupación de trabajos y razones.

MARTA RAMOS-YZQUIERDO

ÍNDICE

CÚMULOS. LIBRO ① DE 2

- 10** ELADIO AGUILERA
- 14** RAFAEL GUIJARRO
- 16** CLARA PEREDA
- 20** MARTA R. CHUST Y ROC DOMINGO PUIG
- 24** SASKIA RODRÍGUEZ
- 28** JORGE SUÁREZ-QUIÑONES RIVAS

ELADIO AGUILERA PARA HACER POEMAS, NO SE BEBE AGUA, 2022

Madera, cristal, óleo, lienzo, papel, luz eléctrica, sensor de movimiento y sonido

Baja el suelo.

En todos los ámbitos de la sociedad, las emociones están fuertemente ligadas a las inercias de la ingesta.

Ya sean estar a través del paladar (alcohol, comida) o a la vista (arte, televisión). La gestión emocional que ejercemos en ciertas situaciones de consumo está muchas veces alterada por agentes sociales, pensamientos internos o presiones laborales.

Es decir, tal y como explica Eva Illouz: "Sin duda la emoción es un elemento psicológico, pero es en mayor medida un elemento cultural y social: por medio de la emoción representamos las definiciones culturales de personalidad tal como se las expresa en relaciones concretas e inmediatas, pero siempre definidas en términos culturales y sociales".

[01]

A finales del año 2020 tuve mi primera y más larga estancia en la región Île-de-France, en concreto en la Ville de Montrouge.

Sobre la barra.

Este proyecto ha tenido y tiene aún mucha vida, igual que la vida que representa. Mientras que el proyecto nace del complejo artístico del subsuelo de Paris, su primera producción se concentra en hablar de los vivos o lo vivido, en este caso, en Barcelona. La situación del artista contemporáneo, igual que cualquier otra profesión, tiene ansias de barra, y no por alcohol sino por "descanso". Pero el descanso en estos espacios estimula el trabajo, la palabra fluye y se enfrenta entre los besos al cristal para unir cuerpo y líquido. Al menos, así sobrevive el relato, incluso en soledad y en silencio el bar alimenta pasamientos. Y también los emborracha.

[02]

a pocos minutos a pie de París
y marcada por el segundo
confinamiento nacional de Francia.
En 2021, tuve la suerte de volver
para un proyecto, esta vez,
en el ámbito del comisariado.

El proyecto que nos ocupa nació en esa primera estancia
en el otoño de 2020, visitando los cementerios de París,
buscando conexiones entre artistas muertos, debido a que era
imposible visitar a los vivos. En ese momento empiezo
a indagar en cómo la genealogía del arte nos atraviesa
a la hora de configurarnos como creadores cuando soportamos
la presencia en referentes y obras de otro tiempo, bien sea
de hace pocos años o siglos. Este proyecto se centra también
en la parte viva del contexto, en hacer, indagando a través
de la práctica artística, un ejercicio de apnea entre los
fantasmas con los que convivimos.

Es así que esta investigación parte
de esa aura romántica pasada que empapa
la idea de cómo se construye la figura de genio:
a través de la autodestrucción y el tormento,
ligada normalmente a la masculinidad.

Al proyecto aún le queda vida y crecimiento.
Empieza con la intención de crear peso, para luego
presentarlo y, después, manipularlo para hablar
de otros sedimentos pasados que soportamos
en nuestras consciencias incluso sin saber
de donde vienen los residuos.

Recoge relatos existentes y genera otros. De los primeros, el texto de Marguerite Duras sobre el alcohol en su libro "La Vida Material" (1987) representa perfectamente la relación íntima del alcohol con el artista, no como medio de creación sino como algo que afecta al cuerpo y al movimiento, no a la obra. Un elemento que interrumpe la soledad característica del proceso de Marguerite Duras. Este texto es un repaso emocional, íntimo y político imprescindible.

Significando en esa parte narrativa, el pintor Martin Sippberger es el perfecto contrapunto comparativo. Su trabajo y su biografía están íntimamente ligados al alcohol desde lo íntimo y público. Fue el exceso de consumo lo que precipitó su muerte a los 44 años por culpa de un cáncer de hígado en 1997. Sippberger representa la masculinidad reluciente del genio-blanco-pintor-europeo, un hombre encantador con un ego decarismal. Su estancia en Sevilla y Cádiz a finales de los años ochenta supuso su primer contacto con España. Aquí creó, además de obras como su primera

En la instalación y producción del proyecto han colaborado y ayudado a lo largo de su corta pero intensa vida instituciones como Sala d'Art Jove a cargo de Pli-é Collective, HANGAR o la Fundación Joan Brossa en Barcelona, también la Fundación Arranz-Bravo en l'Hospitalet de Llobregat, de la mano de Albert Mercadé, que ha permitido la exposición y el catálogo de *Para hacer poemas, no se bebe agua*.

En esta exposición se han involucrado también Carolina Jiménez y Aurelién Le Genissel, con una estupenda charla en torno a la figura de Marguerite Duras. Por supuesto, Injuve ha hecho posible que este proyecto se vuelva grande y adquiera el impulso necesario para su concepción. En la recolección de testimonios y material, dentro del proceso de investigación,

"Farola para borrachos" en 1988, amistades más allá del mundo del arte que dejan entrever la dilatación entre lo real y el cuento hegemónico artístico. El alcohol es el conductor de estos eventos, entre ellos también encontramos a Joseph Beuys, anunciando un whisky japonés para poder financiar su proyecto "7000 robler", algo que parece irónico.

En contra de esta imagen, este trabajo trata de desvirtuar y desnaturalizar el espectro romántico que nos acecha cuando se piensa en nosotros desde el imaginario colectivo, y cómo afecta esto a la cimentación de nuestras personalidades artísticas y nuestra profesionalización. En resumen, el pensamiento estrangulado del artista que nace desde el romanticismo solo parece perturbar nuestra importancia y lugar en el complejo social.

han participado, por el momento, Antonio Fernández "El Coronao", herrero y amigo de Kippenberger en su etapa en Carmona que construyó la primera Farola para borrachos; Manolo Botica, regente del Bar Botica que Kippenberger y Albert Oehlen visitaban constantemente en aquella época; Charo Botica, hermana de Manolo y también amiga de Kippenberger; Juana de Aizpuru, responsable de traer a los alemanes a Sevilla y a Carmona; Pedro G. Romero y Teresa Lanceta, testigos directos de aquellos años de la Sevilla de los ochenta.

RAFAEL GUIJARRO
COMO UN BUZO MUERTO EN EL OJO DE DIOS, 2023

16mm film transferido a archivo digital, objetos (25' loop)

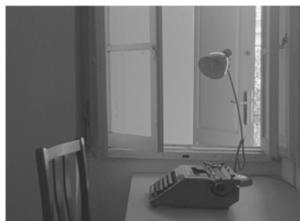
*La realidad es el sueño de la ficción. Y lo que es lo mismo:
el cine siempre ocurre en otra parte.*

*Tal vez en el vértice
improbable es el que la imagen,
el sonido y el texto se encuentran
en su reverso espectral.*

[01]

[02]

*El cine se eleva, se desplaza.
Se aleja de sí mismo para devenir
sí mismo ; para seguir siendo. Es el vacío en el centro
de la fiesta y la fiesta en el centro del vacío.*

El proyecto fue concebido hace unos años mientras estudiaba en LAV, un espacio al que, por cierto, aprovecho para agradecer que me prestara parte del equipo que usé para filmar. Iba a ser mi trabajo de final de máster, pero implicaba una inversión económica que no me podía permitir. La Ayuda Injuve para la Creación Joven solucionó, en parte, ese problema. Digo en parte porque, con el dinero de la ayuda, solo me daba para pagar el material fotoquímico, el revelado y el telecinado. El resto lo tuve que poner yo de mi bolsillo, con lo que ganaba en uno de esos trabajos "tradicionales" que los artistas de clase obrera tenemos que compaginar con nuestro trabajo como artistas.

14

En un principio estaba previsto que el rodaje fuera en Madrid, pero a pesar de la ayuda de algunas amigas y conocidas no encontré ningún espacio que reuniera las características

Un fantasma lo recorre: el fantasma de la narración.
La narración es el sueño de la narración. El sueño
es la narración del sueño.

- ficción es ficción; todo es ficción.

Glacer cine es recorrer el tiempo en sentido inverso.
Es hacerse un árbol con muebles viejos. Imprimir silencio
sobre aquello que no puede dejar de hablar.
Introducir en el mundo un secreto nuevo.

La poesía entra en el sueño / como un bazo muerto
/ en el ojo de Dios.

La ficción es el sueño
de la ficción. O lo que
es lo mismo: la ficción
es el sueño de la ficción.

---

que buscaba. O, al menos, ninguno
por el que no tuviera que dejarme
el sueldo de un mes. Finalmente,
a través de una amiga, di con un
espacio en Valencia que encajaba
con lo que tenía en mente y por

el que solo tuve que pagar una cantidad simbólica. Además, otros amigos
se ofrecieron a ayudarme en el rodaje. No les pude pagar en aquel momento,
pero creo que podré hacerlo en las próximas semanas.

[03]

Estos días estoy sumergido en el proceso de postproducción.
Bueno, solamente de miércoles a viernes, de sábado a martes
emerjo para servir mesas en un bar. Esta semana voy a pedir
unos días de vacaciones para volver a Valencia a filmar
algunos planos que no salieron bien del todo. No estaría
mal que las instituciones -las que no lo hacen- empezaran
a permitir incluir los honorarios de los artistas
en los presupuestos: los proyectos requieren un tiempo
y una fuerza de trabajo que casi nunca se llegan a traducir
en dinero, sobre todo en las artes visuales. No digo
que con eso se solucionarían los problemas del sector,
pero sería un detalle bonito.

CLARA PEREDA DONDE EN CONDENSACIÓN CONFLUYEN, 2022

Proyecciones de video Full HD de dos canales, sonido, planchas de vidrio intervenidas, acero inoxidable, cerámica sin cocer y cocida a 1000 y 1230 °C (21' 31")

Gracias a Matt Feldman y Nana Maiolini (apoyo de cámara), Laura Ní Fhlaibhín, Fauve Alice, Agata Kik, Sally Souraya, Di Chen y Naja Hendriksen (trabajo de movimiento), y a Francisco Lerios (asesoramiento de edición)

Zonas del cielo aún despejadas y que serán bloqueadas por los nuevos planes de desarrollo en la ciudad.

[01]

Cuerpos que cubren o son ocultos por una frágil superficie. El acceso a la luz como eje desde el que con la cámara crear asociaciones empáticas con otras subjetividades y perspectivas imaginadas. Relaciones físicas con el lugar y relaciones formales que esconden una emoción, o la dificultad de sentirse. Un cambio sutil en el entorno permite

---

Atravesar un proceso de aprendizaje más allá de la creación se convirtió en el impulso de inicio. Indago en la grabación de campo y el paisaje sonoro. Asisto a un taller. Filmo en exteriores sondeando relaciones imprevistas. Atender a la escucha está en esa dimensión, también en la generación de textos que escribo durante la captura de las imágenes. Incorporarla en lo sonoro pareciera la manera de seguir extendiéndola, acompañarla de un trabajo de movimiento del cuerpo, pero eso aún no lo sé.

Son lugares concretos a los que acudo, en este momento sola. Puntos impactados. En ocasiones se presentan rodeados de barreras que impiden la mirada al interior o cruzar. Los trayectos no son los mismos y hay recorridos de pronto irrealizables. Imagino cielos que se encierran y emergen, pero doy con luces proyectadas que revelan límites. La luz de noche despierta otros mecanismos. Reparar en qué ocurre en las superficies se siente a la vez esquivo e inevitable.

el surgimiento de una sensibilidad y el deseo imposible de sostenerla. Las fachadas en sombra se miden errónea y deliberadamente con su opuesta iluminada, quedando subexpuestas. Las tuberías dibujan y se venecen tierra, cambian de color y tamaño sometidas a diferentes temperaturas; encogen y dejan de encoger. Tras romperse no son afectadas por ignal. La ausencia de muebles en una casa las evidencia y antupa la necesidad u obligación de abandonarla.

[02]

Estos meses son fríos y los exteriores a veces duelen. Traigo escombros al estudio. Anoto la palabra pulverización pero nada sucede. Utilizo cerámica atraída por esa conexión con la temperatura que para mí prolonga enlaces. Coexisto con materiales que expuestos a ella se contraen y se expanden. Los caseros deciden vender la casa que habitamos y esta empieza a formar parte del proceso. Un hombre viene a tasarla y da golpecitos en las paredes para comprobar la solidez de las estructuras. La ausencia reaparece en los muebles apartados, en las marcas que dejan en las moquetas, en ese sonido hueco.

La condensación asoma como cenizas cuando entre la calle y la doméstica existe una diferencia, y el vapor se acumula en las ventanas. Condiciones térmicas de gran contraste entre el interior y el exterior que producen como fenómeno un cambio en el estado de la materia. Me doy cuenta de la importancia de entender lo interno no solo como un espacio físico, sino también como nuestro mundo de sentimientos y afectos. Configuro ángulos en el vidrio, busco contornos que definan y desvanezcan, y me acerco al mar; a paseos marítimos que desplazan formas de vida, y a habitaciones inasequibles por su orientación y sus vistas que me llevan a ahondar en el lugar de la experiencia dentro de ellas y desde otros puntos de vista. Pienso en la contaminación, en el aire que se segrega y en cómo está presente también en el registro de sonido cuando golpea el micrófono. Maternal sonora contaminada por el viento. Mi cuerpo se agacha al conocer que el aire se maniega a la altura del suelo.

[03]

Laura, Fauve, Agata, Sally, Di, Naja, Liselotte.
Personas cercanas favorecen otro tipo de encuentro, otra forma de lidiar con lo fortuito. Planes modificados. Las filmaciones requieren de más apoyo y quisiera colaborar con Francisco, pero se ha mudado a México. Ubico a Jason, pero mi email no alcanza su bandeja de entrada principal. Pertenezco a un programa para artistas y esto amplía mis medios y comunidad. Aparece Matt.

e incrementa en fuerza a medida que me levanto; contiene la verticalidad. Proteger el micrófono desencadena una coreografía inesperada.

Moverse con un pie de hacia, mantener para conectar, detenerse. Exploramos en colectivos para introducir lo inventado; romper con la documentación y transitar de lo encontrado y la improvisación a lo preciso. El acero llega como recurso temporal pero continúa asumiendo por el volumen que ocupamos. Los cristales aumentan de tamaño para evitar jerarquías. No siempre es el camino, pero a veces no se descubre sin antes tantear. Retener materialmente comienza como desafío; que luz y temperatura intervengan más allá de la imagen. Intensificar vínculo de escasez y de exceso, de movimiento y quietud, de texto y silencio.

El material cobra una vida distinta, rastreo imágenes lentas que tomen distancia con los estímulos, pero no siempre permanecen. Adquirir equipo no es viable y es más caro alquilar. Sophio me habla de un grabador de sonido, de cómo ella trabaja en esa situación. Actividades para mantenerme económicamente, y alteraciones que conllevan reajustes. Otra mudanza. Mis alumnxs nombran los elementos en el ambiente. James me aconseja ver la sala cuanto antes. Leo *Potencia de la Dulzura* y hago viajes cortos metiendo cristales en maletas. En qué lugar realizar, en base a esto, cómo transportar. No hay tanto tiempo para ultimar detalles como esperaba. Alguien se traslada a mi cama de 90 cm. Traemos el metal al parking, al *project space*. Investigo sobre cómo obtener la nacionalidad. El registro pierde foco y se desincroniza. Entonces vuelvo a las sesiones críticas con amistades, al asesoramiento técnico que retoma un ancla con el espacio, un encauzamiento.

MARTA R. CHUST Y ROC DOMINGO PUIG PIEDRA Y PLÁSTICO, 2022

1. Audio estéreo (9')

Interpretación en acordeón diatónico a partir del sonido de antenas de telecomunicaciones.

Composición e interpretación: María Giró

2. Audio mono (2') sobre escombros, herramientas y material de construcción:

Cántico de los Gozos (Goig) de Sant Joan de l'Erm

Interpretación: María Giró

3. Página web

Histórico de prensa de las políticas del despliegue de Internet de alta velocidad en Cataluña.

4. Impresión sobre lona y material de construcción Hipótesis y especulaciones sobre la llegada de Internet mediante fibra óptica en los pueblos de Bausen y Canejan (Valle de Arán) 600x50 cm

Colaboraciones:

María Giró, voz y acordeón

Igor Binsbergen, ingeniería sonora

Con el apoyo de Taller Tartera, Nau Còclea, Konvent.zero, Cooperativa Cultural Rizoma, Centre d'Art i Natura de Farrera, Festival Panòptic Mataró, Centro de Arte La Panera, Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Cataluña

[01]

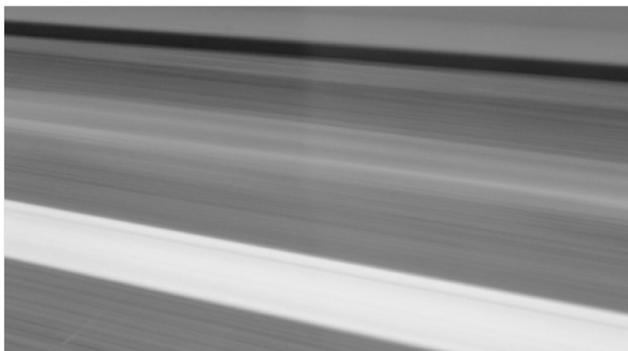
El territorio se transforma, y lo hace desde tiempos incommensurables. Múltiples dinámicas superpuestas y cruzadas afectan constantemente la geografía, generando materialidades y apariencias concretas. Hacer un paisaje sirve justamente para delimitar ese hiperobjeto geográfico. Una representación tangible

El proyecto se inició a través de la experiencia de vivir en una población rural muy pequeña desconectada de la red de fibra óptica. A partir de esa vivencia, y movidas por la intuición de pensar el paisaje a través de su conexión, se puso en marcha un proceso de investigación "sobre y desde" el Pirineo, para poder situar el proyecto en un marco epistemológico más amplio, y así atender la geopolítica sobre el territorio, la tecnología y el capital.

de aquello que queremos y podemos ver.
Como un cuadro. Como subir una cumbre y que las vistas
te manden callar: "¡Silencio! Los dioses están aquí."

El concepto de paisaje, así como la noción de ruralidad,
amalgama una serie de ideas preconcebidas de cómo
los humanos hacemos uso del territorio y su imagen.
Aquel que se trabaja, aquel que se mira
y se extraña. El paisaje del Pirineo
nos llega como un paisaje ideal

[02]

Mediante la disposición de la artista y amiga Maria Giró,
y del pequeño espacio de creación que comparte en la capital
del Alt Urgell, se acogió y orientó el proyecto
en las problemáticas que ella ha vivido y continúa viviendo
como habitante pirenaica. En esta etapa etnográfica realizamos
varias entrevistas a trabajadoras de teleoperadoras locales
e internacionales, visitamos antenas de telecomunicaciones
en las cimas de montañas, y también una de las centrales
de comunicación de Telecom Andorra. Para movernos a lo largo
del territorio realizamos diversas colaboraciones, como una
residencia de investigación en el Konvent de Cal Rosal,
en la Cataluña Central, o una travesía de ocho días
recorriendo el Valle de Arán, dentro del programa Grand Tour
del Centro de Creación Contemporánea Nau Còclea.

de naturaleza, silvestre y desconectada de la densidad del cemento de la ciudad. Sin embargo, parte de la sostenibilidad de la vida humana pasa por integrarse en las redes de telecomunicación. Circuitos como los caminos, las carreteras, el cableado telefónico,

[03]

Una vez situada la investigación, iniciamos un proceso de búsqueda de financiación por medio de becas

y ayudas, con el deseo de pagar el trabajo ya dedicado a la investigación, e invertir en la formalización de proyecto. Gracias a la concesión de una Beca de Investigación e Innovación en Artes Visuales de la Generalitat de Catalunya, pudimos realizar el primer objetivo, y además conseguimos extenderlo hasta 2022 con el apoyo de las Becas Arte y Naturaleza del Centro de Arte La Panera. La producción del proyecto fue posible con las Ayudas Injuve a la Creación Joven del Instituto de Juventud del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero también fue posible gracias a la confianza del equipo curatorial de la Cooperativa Cultural Rizoma,

y ahora la conexión a Internet, componen el paisaje, como lo hacen los bosques, las rías y las piedras. Esto permite pensar el Pirineo en una escala mayor, como una geografía que se extiende mediante kilómetros de fibra óptica por tierra, mar y aire, así como centenares de satélites en órbita espacial. Parece que la fibra es la última de las nuevas estructuras de comunicación que se exige para seguir el ritmo acelerado de la globalidad. Aún así, la realidad dibuja una conectividad más desigual que su proyección discursiva.

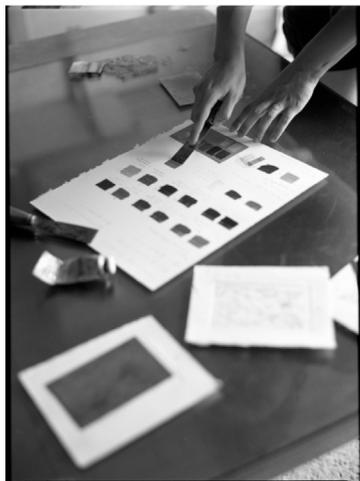
situada en Celrà, provincia de Girona, donde nos invitaron a desarrollar y presentar el proyecto dentro de su programa anual. Piedra y plástico se expuso en su formato completo en el Centro de Arte Contemporáneo de Mataró, dentro del programa expositivo del Festival Panòptic. Allí desplegamos el trabajo en tres capítulos que hacen tres aproximaciones distintas a la idea de producción de paisaje con relación a la geopolítica de internet de alta velocidad. En este contexto nos acompañaron otros agentes para abrir el debate y dialogar más allá de la creación artística. Es así que invitamos a la crítica de arte y comisaria Diana Padrón, el colectivo artístico Higo Mental y la periodista Annabel Roda.

Actualmente, estudiamos formas de difundir el trabajo en distintas geografías, estableciendo en cada una vínculos de contexto específico que sitúen la problemática, a la vez que permita visibilizar las iniciativas militantes que le dan respuesta.

SASKIA RODRÍGUEZ LA OTRA GRÁFICA (I-XII), 2022

Dibujos sobre papel de color verde oliva, azul, rosa, salmón, turquesa y verde.
Aguafuertes y chiné callé amarillo, gris, blanco roto, rosa, turquesa y verde
claro sobre papel Hahnemühle
Medidas variables

Al plantear este proyecto, mis objetivos eran poner en duda la reproducción de la imagen como algo negativo y fomentarla como recurso creativo. Cuestionar, por tanto, la veracidad de la imagen y el gesto repetido a través de la combinación de diferentes técnicas de reproducción y dibujo.

[01]

Por diversas razones, el gesto repetido es recurrente en mi trabajo. Entre ellas, mi formación vinculada a la gráfica y el acto físico vinculada casi a la meditación,

El desarrollo de este proyecto, como cualquier otro, ha sido todo un reto. No por la dificultad de ejecución del mismo, sino por el conflicto a la hora de combinarlo con la vida adulta. Con esto me refiero a compaginarlo con el trabajo que te da de comer, tener un mínimo de descanso y poder, además, hacer lo que realmente te llena.

La organización en tiempos modernos con respecto a las responsabilidades de la vida y el desarrollo de un proyecto creativo es compleja. Por lo que tengo muy presente lo agradecida que me siento por el apoyo (y tiempo invertido) que he recibido por parte de diferentes personas. Aunque suene a tópico, sin ellas esto no hubiera sido posible. O hubiera sido, pero de otra manera. Por eso este segundo acercamiento, por escrito, se basa en darles crédito, y pensar tal vez, en que nunca hay proyectos individuales del todo, y menos mal.

[02]

al repetir (perfeccionar) un gesto. Una forma de reconectar una y otra vez con un movimiento que, en este caso, realiza la mano. También la paradoja entre el decir algo y no decir nada, es algo con lo que intento jugar en las obras que hago, utilizando el lenguaje escrito como imagen/dibujo y así generar un nuevo código. Un juego de simulación, donde las letras son pensadas como garabatos con el objetivo de ocultar cierta información pero generando, al final, una imagen.

Así pues, con muchas ganas, esfuerzo y diálogo he contado con la ayuda y apoyo incondicional de Clàudia Regueiro, Carmen Jiménez e Eixa (Isabel Ruiz) para la parte del proyecto que conlleva especialmente procesos de estampación. Estoy muy agradecida por haber trabajado en su maravilloso estudio, en el que he creado gran parte de la obra que forma parte de este proyecto y en el que hemos convivido largas horas, aguantándonos unas a otras (sobre todo ellas a mí, todo sea dicho), trabajando mano a mano.

El sentirme en continua urgencia me lleva a trabajar sobre el silencio o la simplificación de las cosas/imagen. Por lo que utilizar colores "temidos" para este proyecto no ha sido casualidad. Buscaba un estado de conexión con el proceso de creación a modo de meditación, un intento de acercarme a algo más allá del primer nivel de comunicación.

[03]

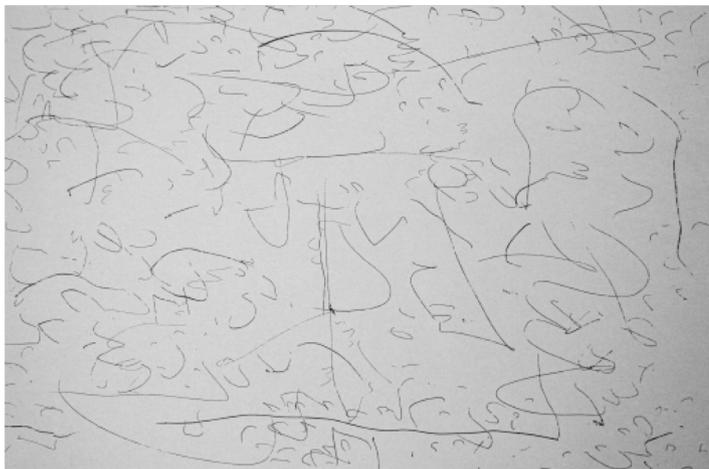
←
Esta parte ha sido la más larga, ya que el proceso de estampación no es algo rápido ni sencillo. Hay que tener muy claro lo que quieres hacer y cómo. Por ejemplo, ser conscientes de las dificultades de trabajar en formatos grandes cuando a grabado se refiere, así como de las adversidades que siempre se dan al pasar tus materiales por el tórculo y que a su vez se multiplican con el formato. Este hecho nos ha limitado a centrarnos en formatos medios. En ese sentido, tener a estas profesionales a mi lado ha sido un lujo que no puedo describir.

Otra cosa que ha sucedido durante el desarrollo del proyecto ha sido, como no puede ser de otro modo, la evolución del mismo. Al principio, nos centramos en trabajar con papeles blancos, utilizando el color sólo en el material de dibujo. Sin embargo, pronto empezamos a utilizar papeles de colores, lo cual ha terminado caracterizando la mayoría de obras.

Por tanto, como era mi objetivo principal, me he centrado especialmente en utilizar técnicas de reproducción, por su posibilidad de repetir una imagen o recurso, y, por otro lado, en el dibujo repetido. Ambos, con la idea de multiplicar la imagen o el gesto con la finalidad de generar una obra no editada pero con sus bases → en el arte múltiple.

Por otro lado, el registro fotográfico del proyecto también ha sido algo destacable. El fotógrafo David Zarzoso, que tiene una mirada muy delicada y por la cual quise contar con él para esta parte, tuvo la buena sugerencia de hacer fotografías no sólo de las obras realizadas, sino también del proceso. La idea es que podamos ver más allá de lo que encontramos en la muestra y ser un poco más conscientes de las horas y el tipo de trabajo que hay detrás. De esta manera, tuvimos dos encuentros. Uno a mitad del desarrollo del proyecto y otro al finalizar para realizar las fotografías de las obras, en el estudio que desinteresadamente nos dejó usar Ana Císcar.

[04]

JORGE SUÁREZ-QUIÑONES RIVAS NAKU: CANTAR, LLORAR, 2022

Instalación audiovisual (transfer de película 16mm a video digital, sonido, monitores 4:3, reproducción en loop)

Con la colaboración de Ōtani Masae, Yamabe Fujiko, Satō Fukimi, Satō Takahiro, Ōtani Masahiro, Takahashi Shōji, Takahashi Mikiko, I Shūichi, I Mari, I Chikage, Adachi Kinu y Guillermo Pozo

Cantar, llorar, emitir un sonido animal, llorar, gritar, sollozar, quejarse, lamentarse, gimotear, aullar...

[01]

Moverse rápidamente entre códigos. La plasticidad de la escritura en japonés lo permite. Homófonos no homógrafos que terminan siendo lo.

Quizás como en el (origen), cuando no se necesitaba el ideograma, cuando no se necesitaba impetuosamente imponer la dualidad.

Esta instalación es la primera formalización del proyecto en proceso *El paso de las estaciones en Ubuyama-mura*. Pertenece al segundo capítulo dedicado al verano en este pueblo de montaña japonés, desarrollado con el apoyo de las Ayudas Injuve para la Creación Joven.

El material generado durante dos meses de filmación en Ubuyama-mura ha dado lugar a dos procesos de trabajo (a veces paralelos, a veces tangentes): primero, alrededor de la presente instalación audiovisual multicanal; segundo, orientado hacia una obra monocal para su proyección lineal en el formato original de filmación 16mm en una sala oscura. Esta segunda formalización cuenta adicionalmente con las Ayudas a la Creación Contemporánea y a la Movilidad Nacional e Internacional 2022-2023 del Ayuntamiento de Madrid.

Mujeres como Murasaki Shikibu, al dar escritura a la palabra hablada privándonos de los caracteres reservados al mundo masculino un milenio atrás, creaba ambigüedades, liberaban el lenguaje.

Los canciones de verano: una colección de poemas antiguos y contemporáneos recopilados hace más de 1000 años, versos sueltos de una balada desgarradora, una confesión íntima, un sutra que acaba con un mantra como camino hacia la iluminación, el recuerdo de la melodía de una película que transcurre durante la estación de lluvias...

Cada una tiene su estructura. En la apuesta por la comunicación, cada (re) escritura conlleva un esfuerzo frente de traducción y su propia presta-en-espresión (tiempo / palabra / imagen / sonido).

La forma del verso que se congrega en torno a la palabra, que se reúne para dar voz.

Bloques de paisaje - texto que se condensan en el cielo y terminan precipitando.

→ El primer capítulo dedicado al otoño en Ubuyama-mura, y germen de todo este proyecto, fue filmado en super-8 a lo largo de los primeros 45 días de otoño de 2019 durante la residencia artística 'Artists in Aso', y montado manualmente en 2020 durante una residencia artística en WIELS Contemporary Art Center con el apoyo de Acción Cultural Española.

Hasta el 2 de noviembre de 2022, fecha de este texto, no ha sido posible contar con un contexto en el que desarrollar, en condiciones apropiadas, la fase de trabajo restante que permitiría concluir este primer capítulo. Por lo tanto, el primer resultado acabado que se mostrará será una obra perteneciente al segundo capítulo (si bien los materiales brutos de las filmaciones de otoño se han mostrado de diferentes formas en Takechi Gallery Kumamoto, Tokyo Image Forum y en el Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea LAV).

Un código nuevo y desconocido en el entorno
opresivo como refugio. Una nueva cadencia al pronunciar
que libera las palabras y proporciona seguridad.
La composición artificial de un texto que ordena
sentimientos y vivencias, sustituyendo el flujo del llanto
por el del discurso.

Estructura, lectura e interpretación en círculo y simultaneidad.
Un ritmo tal, un esfuerzo en la dición tan disparatado
que provoca una separación brutal de significante
y significados. Una liberación.

La repetición y el ensayo como formas finales.
Celebrar el error y conservar las rebobos, pues es al
salirnos de lo productivo cuando los signos se sostienen
como signos en su ausencia de finalidad. Nos sacan y nos
devuelven con frecuencia a la imagen-sonido.
Ya no necesitamos la ilusión que genera la continuidad.

Planos aprendidos a recibir un presente de imágenes
y sonidos con saltos de tiempo, encabalgamientos,

[02]

A continuación, una relación
de los principales procesos
de trabajo que se han llevado
a cabo para el desarrollo
conceptual y material de este
segundo capítulo.

Se ha tomado como unidad para
la cuantificación y condensación
del tiempo dedicado a cada fase
la jornada laboral (j) de ocho
horas de trabajo efectivo que
contempla la Directiva de Tiempo
de Trabajo de la Unión Europea.

supersticiosos y chagres abruptos. Apostamos por un acto comunicativo cuyos elementos al completo sienten y perciben fluya en condiciones ásperas de fragmentación y ruptura. ¿Es esta tener una confianza absoluta en la ficción a pesar de toda?

[03]

Las canciones de verano, con dulzura, en intimidad, desatan ataduras ferreas flotando sobre la parada benévola de las despóticas leyes no escritas del pueblo de montaña.

Se encuentran fuera del espacio y el tiempo, y al agarrarlas, al traerlas al presente y situarlas, ejercen su poder liberador.

De Masae es el rostro que se mantiene, el único que se repite. Ella crea palabra y también la escribe, reescribe e interpreta. No existe un núcleo fijo; por ella posan simultáneamente todos los símbolos: nos une a otros rostros, interiores y paisajes.

-
7j Toma de notas, consulta de bibliografía, planteamiento y conceptualización. 7j Redacción, diseño y solicitud de subvenciones. 5j Proceso burocrático para la obtención excepcional de un visado de viaje a Japón durante el periodo de restricciones por COVID. 5j Pre-producción y planificación de la fase de filmación en Japón. 5j Pre-producción, localización, entrevistas y solicitud de permisos en Ubuyama-mura junto a Masae Otani. 2j Documentos de preparación para la filmación. 18j Filmación en Ubuyama-mura junto a Masae Otani. 8j Filmación autónoma en Ubuyama-mura. 6j Redacción de textos. 5j Subtitulado.	5j Retribución a la comunidad de Ubuyama-mura (actividades en la escuela municipal, presentaciones, visitas institucionales...). 4j Visionado/escucha de brutos de imagen y sonido y toma de notas. 2j Sincronización imagen-audio. 5j Traducciones entre castellano, japonés e inglés. 24j Montaje imagen y sonido. 2j Visionados críticos y reflexión durante el proceso de montaje y conceptualización junto a Guillermo Pozo. 12j Ocupación mental fuera de la jornada laboral.

Cúmulos. Ayudas Injuve para la Creación Joven.
Artes Visuales 2021/2022.

PUBLICACIÓN

Textos

Eladio Aguilera
Rafael Guijarro
Clara Pereda
Marta R. Chust y Roc Domingo Puig
Saskia Rodríguez
Jorge Suárez-Quiñones Rivas
Composting Fields (Lucía Millet
y Lucía Ugena)
María Alcaide
Jaume Claret
Edgar Díaz
Mar Guerrero
Sara Hernández Askasibar
Marta Ramos-Yzquierdo

Edición

Marta Ramos-Yzquierdo

Diseño gráfico y maquetación

Silvia Fernández Palomar
y Jacobo Cobián Sánchez

© **Textos:** sus autores/autoras

© **Imágenes:** sus autores/autoras

Eladio Aguilera [01, 02 y 03]:
Vista de la exposición
en la Fundación Arranz-Bravo.
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Saskia Rodríguez [01, 02, 03 y 04]:
Fotografías realizadas por David Zarzoso.

NIPO PAPEL: 130-22-010-0

NIP LÍNEA: 130-22-011-X

DEPÓSITO LEGAL: M-29421-2022

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Directora General

María Teresa Pérez Díaz

Directora General de la División de Programas

Tania Minguela Álvaro

Jefa de Área de Creación

María de Prada López

Jefa de Servicio de Creación

Natalia del Río López

EXPOSICIÓN

Sala Amadís

26 de enero – 14 de abril 2023

Cineteca Madrid

28 de marzo 2023

Artistas

Eladio Aguilera
Rafael Guijarro
Clara Pereda
Marta R. Chust y Roc Domingo Puig
Saskia Rodríguez
Jorge Suárez-Quiñones Rivas
Composting Fields (Lucía Millet
y Lucía Ugena)
María Alcaide
Jaume Claret
Edgar Díaz
Mar Guerrero
Sara Hernández Askasibar

Comisaria

Marta Ramos-Yzquierdo

Diseño expositivo

MONTAJE (Andrés Carretero
& Saúl Alonso)

Gráfica

Silvia Fernández Palomar
y Jacobo Cobián Sánchez

Montaje

Intervento

Audiovisual

Creamos Technology

Transporte

Arte Plus Cargo

Instituto de la Juventud
C/ Ortega y Gasset, 71
28006 Madrid
www.injuve.es/creacionjoven
creacioninjuve@injuve.es
[@creacioninjuve](https://www.instagram.com/creacioninjuve)

JULOS

Cámbulos 1

CINETECA