

9 FEBRERO - 15 ABRIL, 2017
SALA AMADÍS

DE DENTRO A FUERA

AYUDAS INJUVE
PARA LA CREACIÓN JOVEN 2015
ARTES VISUALES

Durante más de tres décadas el Injuve ha estado evolucionando en paralelo a las necesidades de la juventud contemporánea. Escuchando y trabajando con, y para, los jóvenes creadores, en el año 2013 se convocaron por primera vez las Ayudas Injuve para la Creación Joven, con el fin de intentar dar cabida a las propuestas de los artistas más jóvenes apoyando su trabajo desde una perspectiva multidisciplinar, así los jóvenes creadores tienen en el INJUVE un aliado para seguir proyectando su carrera. Sin cultura no hay futuro.

La Sala Amadís del Instituto de la Juventud es el lugar donde se presentan anualmente los proyectos beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. El año 2016 comenzó con la exposición de video danza "Five" mostrando la capacidad de la danza para interactuar con las nuevas tecnologías. A continuación el proyecto de comisariado para la sala "Aire y Tiempo", nos presentó las creaciones emergentes más innovadoras. El verano, con el programa "Canicula", fue un hervidero de ideas y de generación de compromiso entre distintos colectivos artísticos en residencia en la sala. Septiembre dio paso al arte más social con "Esperando a Thoreau", y a final del año, el cómic, la ilustración y el diseño, entrelazados a través de la poesía, fueron objeto de la exposición "Sonreid. Un comisariado poético".

Los proyectos de artes visuales culminan la difusión y puesta en valor de los trabajos realizados a lo largo de 2016. La exposición "De dentro a fuera", es un compendio de acciones, manifestaciones y procesos creativos que tienen como resultado una serie de obras cuya materialización puede diferir de la prevista en un principio. Esta exposición quiere incidir en ese proceso por el cual sale de "dentro a fuera" la creatividad y durante el cual surgen cambios que enriquecen el trabajo de los propios creadores.

Esta exposición ha sido comisariada por Miriam Estrada, quien ha intentado transcribir en esta muestra las problemáticas y los procesos de cambio que generan las creaciones artísticas actuales.

En el año 2015 recibieron ayuda para proyectos de producción de obra, movilidad o emprendimiento, artistas o colectivos, cuyas obras se exponen aquí como reflejo de su trabajo durante un año. Los artistas presentes en la exposición son. Víctor Aguado Machuca, Isabel Marcos, Mawatres, Elsa Paricio, PLAYdramaturgia, Miguel Angel Rego, Laura Torres Bauzá, Claudia Claremi, Ian Waelder, ENTRESijos, Joana Llauradó y Joana Roda, Storm And Drunk y ZEMOS98.

Afianzando el compromiso con la difusión de los creadores emergentes quiero agradecer, como siempre, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por su apoyo, que año tras año se refleja a través de las itinerancias de las exposiciones de las Ayudas Injuve para la Creación Joven en la Red de Centros Culturales de España.

DE DENTRO A FUERA

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2015

ARTES VISUALES

De dentro a fuera muestra 13 proyectos artísticos beneficiarios de las Ayudas para la Creación Joven 2015 en las modalidades de Producción de obra, Movilidad de obra y creadores y Emprendimiento de proyectos culturales.

Lo que en su día fue un premio, hoy es una ayuda a la creación en proceso. Si durante 30 años el premio suponía un importante reconocimiento sobre la obra de un creador, desde 2013 estas ayudas son un apoyo de amplio espectro al proceso de producción artística y cultural joven. Este incentivo que se ofrece a creadores y agentes culturales supone, más allá de su título, una ayuda para procesar la pulsión creativa en los estratos más jóvenes de la sociedad.

Los contenidos culturales ya sucedidos —aquellos que ya no están en proceso y que la sociedad recibe como legado— tienen sus propias disciplinas de estudio, conservación y mediación social. Si las tradiciones tienen al antropólogo, el patrimonio histórico artístico tiene al historiador, la lengua al filólogo, la espiritualidad al teólogo, la creatividad en curso en sus diferentes variantes debe tener a la gestión cultural (instituciones y profesionales) a su servicio.

Las instituciones culturales dedicadas a la creación contemporánea deben tener la obligación de estimular los modos y resultados a través de los cuales el ser humano expresa su creatividad en su estadio más joven y, sobre todo, en lo que está sucediendo en este momento, es decir, centrarse en todo aquello que no responda al *habitus* del que hablaba Pierre Bourdieu. El objetivo debe ser toda acción creativa que está en proceso, todo aquello que es vanguardia, que avanza sobre el presente y que intenta inventar nuevas metas para el ser humano. Si la acción cultural propone nuevos horizontes creativos, la misión de las políticas culturales debe ser la de generar y facilitar los espacios y las condiciones adecuadas para que esto se desarrolle.

Las políticas culturales derivadas de la crisis expulsaron de sus intereses a la emergencia creativa, invirtiendo únicamente en eventos culturales de éxito de masas. La cultura fue centrifugada y expulsada de los objetivos políticos y el estado social del “sálvese quien pueda” derivó en una opinión pública fuertemente marcada por lo mercantil, por lo que el consenso sobre los valores intangibles generados por la cultura cayó en el olvido. En ese contexto de crisis pocas instituciones culturales tuvieron la capacidad de tornarse transpirables, detectar demandas latentes en el tejido artístico y cambiar sus modos de gestión para atenderlas. Modificar el formato de reconocimiento para invertir recursos en los pasos previos a la obra cultural ya finalizada, responde a una institución flexible, capaz de adaptarse a la realidad que le rodea. No puede haber reconocimiento si no hay producción de creación.

Estas ayudas son un impulso para procesar la actividad creadora y ejercen de revulsivo para que los jóvenes agentes culturales puedan sacar su pulsión creativa “de dentro a fuera”. El formato implica riesgos y casos de error, pero supone un fomento real de la actividad artística ya que se infiltra dentro del proceso de profesionalización de la acción cultural y no se limita a validarla una vez que ésta ya se ha dado. Por otro lado, la dinámica de funcionamiento de las ayudas someten al artista, comisario o gestor cultural a la tesitura de enfrentarse a ese proceso profesionalizador dentro de las exigencias reales del sector, lo cual conlleva el aprendizaje de trabajar sobre un plan preconcebido sobre el que rendir cuentas.

El trabajo curatorial de este proyecto es un comisariado sui géneris que conlleva el reto de generar un espacio de coherencia artística sin que ésta venga determinada, ya que la selección de los proyectos se realiza con casi dos años de antelación (junio 2015), mediante convocatoria y no para concebir un proyecto expositivo de carácter relacional. Por este motivo, la muestra es más que nunca una exposición en el sentido estricto de la palabra: se presenta algo para que sea visto. Un proyecto expositivo que se relaciona de manera directa con el origen etimológico del verbo latino *exponere*; *ex*, que significa “desde dentro”, y *ponere*, que significa “colocar”, pudiendo entenderse como colocar fuera lo que estaba dentro, dar a conocer aquello que está oculto, una vez más “de dentro a fuera”.

No obstante, una vez con los proyectos en mano, se observan ciertas generalidades entre artistas y gestores que nos llevan a entender que estamos ante agentes creativos que pertenecen a una misma generación.

Mawatres, PLAYdramaturgia y Miguel Ángel Rego emprenden viajes de investigación artística en busca de hechos pasados que influyen o se replican en el presente. Víctor Aguado e Isabel Marcos transitan conceptualmente de un lugar a otro sin moverse del mismo lugar. Claudia Claremi, Elsa Paricio y Laura Torres Bauzá reflexionan sobre la naturaleza (humana y vegetal) buscando en su propia imaginación o en el imaginario de otros. Los emprendedores que activan *SeAlquila Proyecto* y *#SelfiesMacarena* se preocupan por generar otros tipos de usuarios y consumidores culturales; *#ProyectoCruising* y *Bienvenido comisario* persiguen dotar de contenidos artísticos de calidad a espacios de autogestión cultural.

Notas comunes que reflejan rasgos pertenecientes a un mismo contexto generacional. Aunque más allá de temas comunes, encontramos actitudes comunes: empeño, adaptabilidad, hiperactividad, capacidad resolutoria y aprovechamiento de los recursos, entre otros. Hablamos de una generación de personalidades creativas que se han gestado en plena crisis. Esa que ha afectado a todos los estratos económicos de la sociedad. Pero estos creadores nos demuestran que a la acción creativa, no. La pulsión artística es inherente al ser humano y eso es imbatible. Aquí los tenemos para demostrarnos que así es.

Miriam Estrada

Producción de obra

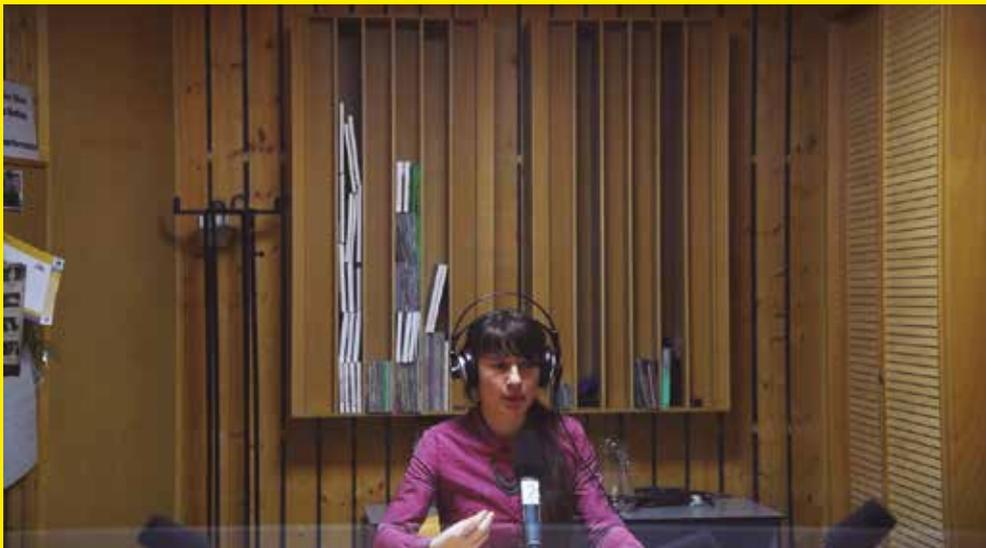
Proyectos de producción artística con
libertad de formato y técnica.

Víctor Aguado Machuca

Traducción simultánea

"No paras tanto ¿de parir, no de parar? fue una de las frases que Valcárcel Medina me dirigió durante el dilatado proceso de "conceptualización" del proyecto, en referencia a la falta de serenidad y turbulencia con la que me disponía a abordar y acometer el proyecto, a saber: desde el deleite barroco en un mundo soñado de traducciones infinitas que trasvasaran la conferencia de una lengua a otra.

De esta frase ¿que no digeriría hasta pasado un año? se sigue el "acabado" final del proyecto, que reduce todas las posibilidades creativas a una única traducción, pues solo con ella puede sugerirse todo lo antedicho."

Víctor Aguado es un artista y activador cultural sin catalogación de manera intencionada. Trabaja en el entorno de la creación visual y sonora, es editor de poesía experimental, comisario, arquitecto especializado en restauración, documentalista e historiador del arte. Su trabajo creativo gira en torno a los problemas de la hermenéutica y la hiperinterpretación (de textos, imágenes, música, vídeos, etc.).

Presenta una traducción simultánea de una conferencia que versa sobre su traducción, dictada por Isidoro Valcárcel Medina en los estudios de Radio Clásica RNE y traducida al francés por Déborah Gros en los estudios de radio de La Casa Encendida. La conferencia es un juicio acerca de la traducción, por lo que la traducción es necesariamente un juicio acerca de un juicio.

La traducción puede leerse aquí como interpretación de una misma realidad (una repetición de lo mismo pero no de lo idéntico) o, desde una visión más amplia (siguiendo el horizonte teleológico y escatológico de la "deconstrucción"), como todo aquello que permite el paso, como medio de transporte de un lugar a otro. Desde la noción corriente de traducción, cuya pauta es la restitución de un sentido, se evidencia la problemática de traducir de un idioma a otro y de un tiempo a otro, pues esta restitución implica que la traducción se dé necesariamente en detrimento de la riqueza de una lengua y de una cultura: a la que se traduce o de la que se parte. Bajo este planteamiento se muestra la imposibilidad de traducir en tanto que se traslada de un código a otro sin que se produzca una interrupción, es decir, una nueva creación.

Leída desde las leyes de la "deconstrucción", la traducción no se da aquí como representación del discurso original, ya acabado, cuya traducción viene a ser un derivado en el que se produce inevitablemente una falta, sino como aquello que consume el discurso primero. La traducción remitiría así a una posibilidad más "elevada" (hasta el vértigo y la aporía) en virtud de un lenguaje último del que el original también participa.

Hace algo más de un año, con motivo de la presentación en Londres del libro "Performance in resistance", tuve la oportunidad de ofrecer una conferencia en la Tate Modern de aquella ciudad. Para mi sorpresa, resultó que este museo no contaba en su auditorium con servicio de traducción simultánea.

Tal vez por el contratiempo de no poder traducir sobre la marcha, decidí llamar a mi digresión "Ser trducido". Así que, para recuperarme en parte de aquella frustrada experiencia, decidí incluir en esta oportuna ocasión unos amplios fragmentos de aquel texto, el cual hacía referencia precisamente a las versiones contemporáneas de acciones realizadas mucho tiempo antes.

Y es justamente este *traducir* de un idioma a otro y de un tiempo a otro lo que se ajusta a la circunstancia de esta experiencia actual.

Vertiginosamente, el transcurrir traduce. Lo hace, pues, con más eficacia que el más avezado traductor profesional.

Para hacerse entender en otra forma y otros modos de hablar, recurrimos a la traducción... Para hacer entender lo que pasó, nos parece lo más lógico servirse de otro lenguaje más actualizado; lo malo es que el tiempo desvirtúa por sí solo lo que pretendemos salvar.

Decía Azorín: *Ser traducido, comer los extranjeros un manjar insípido*. He acudido para titular la charla a esta cita literaria, tan ajustada al caso, porque no hay que desdeñar la libertad de acción que genera el no hablar una lengua extraña. O si se prefiriere decirlo de otro modo: Se trata del descuido que obliga al esmero, de la ignorancia que obliga a la improvisación.

Ahora se dice en español, horripilantemente, en lugar de "ser traducido"; "ser versionado". El arte del momento aspira a versionar la -el- performance (dice sabiamente la Real Academia de la Lengua: *género ambiguo*). Me pregunto, entonces, ¿traduce el traductor "acción" por "performance"? Yo uso "acción" porque no estoy traduciendo, digo. Pero, y de los modos de accionar ¿qué se hace?, ¿se performatean?, ¿ser traducido es ser digerido?, ¿es la acción traducción o acto primigenio? ¿Y si se tratara, a fin de

Isabel Marcos

Horizonte y rodapiés

“La producción artística basada en la investigación, estudio de campo y experiencia es muy complicada de gestionar económicamente. Se pueden trazar unas guías y plantear posibilidades de presentación del proyecto, pero el resultado final siempre está condicionado al proceso, lo que dificulta conseguir financiación previa a la ejecución del proyecto. La confianza y apoyo de Injuve, tanto económica como institucionalmente ha sido crucial para el desarrollo de *Horizonte y rodapiés*. Desde el equipo han entendido la propuesta y metodología de trabajo, embarcándose conmigo en esta aventura.”

El trabajo de Isabel Marcos investiga sobre la relación entre movimiento y construcción. Para ella la definición de espacio como concepto es algo inestable y experimenta la arquitectura como algo conectado a los diálogos, intercambios y transacciones que provocan el movimiento del cuerpo humano. Partiendo de esta idea, *Horizonte y rodapiés* se presenta como una investigación artística basada en la experiencia de habitar una “casa en movimiento”.

Documentación fotográfica de la intervención en el interior de la vivienda.

Nomad, de la serie *Seashells that look like petrified ears* (2016), es un relato corto escrito por el artista holandés Niels Bekkema donde se narra la historia de Hendrik, un hombre que desea y planea ser nómada y que, paradójicamente, ve frustrado su propósito al ser despedido de su trabajo en un banco. La única solución que encuentra es encerrarse en casa y equipar todos sus muebles con ruedas, pretendiendo así conseguir el estado constante de flujo que el nomadismo proporciona.

Esta historia aborda la noción de nómada en su aceptación más clásica: persona que vive en movimiento, cambiando constantemente de entorno, probablemente conduciendo una casa sobre ruedas. Pero Bekkema provoca un giro inesperado que cuestiona la relación tradicional entre nomadismo y libertad: tan pronto como Hendrik se libera de las responsabilidades que le atan al lugar, pierde la oportunidad

de vivir como un nómada. Esta contradicción es la que despierta el interés en la artista y constituye el punto de partida de *Horizonte y rodapiés*. El proyecto se materializa a través de los dibujos utilizados en el diseño y producción de prótesis rodantes y una colección de vídeos amateurísticos cuya familiaridad nos aleja de la pantalla y nos introduce en la vivienda.

Mediante la colocación de ruedas a todos los muebles de su propia casa, Isabel Marcos inicia un ejercicio de transformación de objetos cotidianos en una versión inestable de ellos mismos. Este “nomadismo estático” es una insurrección de la realidad en la intimidad de lo doméstico que plantea cuál es la relación entre los procesos de tránsito (movimiento) y de transición (cambio) que tanto objetos como personas sufrimos. Asimismo, estudia la existencia de nuevas vías de nomadismo en tiempos de reforzamiento de fronteras, inestabilidad geopolítica, desalojos y exilio.

Durante los tres meses que desarrolla las modificaciones en su vivienda, las dos habitantes de este hogar, así como sus amigos, vecinos, amantes y los familiares que pasan por allí, identifican nuevas significaciones en movimientos cotidianos que anteriormente eran inconscientes y desapercibidos. Estos habitantes experimentan una relación mediada en la interacción entre cuerpo y objetos, se cuestionan la relación entre literatura y artes visuales y reflexionan sobre la disfuncionalidad objetual como vehículo de conocimiento.

Documentación fotográfica de la intervención en el interior de la vivienda.

Mawatres

Monumento a los campesinos asesinados

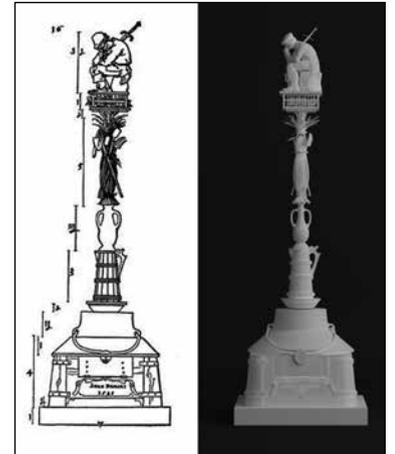
“La producción del proyecto ha ido cambiando según los acontecimientos. Las decisiones formales y las posibilidades siempre se ven marcadas por el presupuesto de producción. Este mecanismo de producción basado en ayudas y becas, es para muchos y muchas la única forma que tenemos de poder realizar ciertos proyectos experimentales o que no producen una serie ilimitada de objetos para el mercado. En este sentido, en mi caso he podido realizar un monumento gracias a que no necesitaba que éste generase obligatoriamente un producto acumulable.”

Selva Negra
Alemania, 2016.

Hace casi 500 años sucedieron acontecimientos en el centro de Europa vinculados a la lucha y las mejoras sociales. Un cúmulo de situaciones y desencantos, que tras generar un malestar social insostenible, obligan a la clase trabajadora (campesinos y campesinas en este caso) a desarrollar una revolución en Alemania y algunas zonas de Austria y Suiza. Un año de lucha a lo largo de un recorrido que sucumbe en una montaña con la ejecución del líder intelectual del movimiento, Thomas Müntzer (1489-1525). Ese mismo año, Alberto Durero (1471-1528) publica un dibujo en un texto dedicado a cuestiones de proporción, escala y matemáticas. El dibujo supone un monumento encubierto a los campesinos asesinados. 500 años después Mawatres decide recorrer el camino trazado por los campesinos, empezando en la Selva Negra y el Lago Constanza para terminar en el monte de Frankenhäusen. Un camino recorrido que deja a su paso esa imagen monumental que Durero propuso. El trayecto se desarrolla realizando una pegada de carteles y pegatinas con el dibujo del monumento en los lugares donde se sucedieron hechos relevantes de una guerra campesina que construyó eslóganes que llegan a nuestros días muy vivos: *omnia sunt communia*.

El proyecto tiene dos ejes vertebrales. Por un lado, el lenguaje conmemorativo: los monumentos dedicados a los vencedores y sus formas. Mawatres analiza los códigos de esta disciplina para proponer otras opciones. Un monumento horizontal, que sea múltiple, con materiales alternativos y ubicado en el contexto directo en el que suceden los hechos. Un monumento genérico y no a un solo hombre, un monumento a las personas vencidas. La segunda cuestión vertebral del proyecto radica en la necesidad de preguntar por las historias repetidas que suceden en los mismos contextos.

El proyecto trata de crear un monumento horizontal con lenguajes y cualidades actuales: volátil, ubicuo, fungible, viral, localizado, basándose en un prototipo que nunca fue anunciado como tal, dedicado a los campesinos asesinados. Una suma de sucesos que parecen tener su réplica cinco siglos después. Un contexto geográfico, el del centro de Europa, que afecta de una manera abusiva a la clase trabajadora y/o menos poderosa, obligando a personas a viajar por carreteras siendo expulsadas de sus país por motivos ajenos. Una historia pasada en la que los campesinos luchan por sus derechos y en la que se muestra el poder del capital y lo frágiles que son las revoluciones sin el apoyo del pensamiento. Un monumento que se erigió como un dibujo inofensivo que oculta a los ojos la conmemoración que representa.

Boceto de monumento.
Alberto Durero, 1525.
Modelado en 3D, 2016.

Elsa Paricio

Colección Voltaire

"Las ayudas de producción Injuve han supuesto un indudable punto de inflexión en este proyecto, debido especialmente a las dimensiones del mismo: poder "concretar" una proyección, si acaso esta expresión pudiera alcanzar algún sentido."

Colección Voltaire tiene como punto de partida el cuento *Micromegas* del autor homónimo, una lectura contextualizada en la ilustración donde el autor expone las diferentes posturas filosóficas de su tiempo, a través de una narración en la que contraponen las reflexiones de un sabio gigante de otro planeta, contra sus no poco insignificantes contemporáneos (los de Voltaire).

El proyecto consiste en una colección de miles de retratos realizados en tinta y plumilla sobre etiquetas entomológicas que recogen un mapa de una humanidad imaginada. *Colección Voltaire* surge de la necesidad de encontrar un sistema de clasificación que represente la relación entre el hombre observador y el hombre observado. El espectador se presenta como un gigante ante un gabinete de especies, poniéndose en la posición del gigante/filósofo/recolector/individuo/observador que Voltaire expone en sus cuentos didácticos.

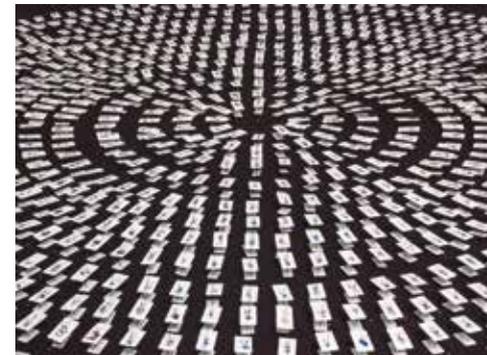
El objetivo de esta colección es el de abarcar una compilación ficticia de especímenes dispuestos para su estudio de mano de ese ente fuera de escala, traspuesto ahora en la figura del espectador, y cuestionar el orden taxonómico, filosófico o social a través del cual venimos siendo analizados y clasificados a lo largo de los tiempos y que parece determinar nuestra posición en la colectividad grabada en la memoria del papel. Los especímenes representados en estas cajas entomológicas se presentan archivados en función de grandes grupos categóricos (*Grand-mère; situationnistes; Hélicocentristes; qui arrivent deuxième...*) y subcategorías definidas en los siguientes parámetros: femeninos; creyentes; insolubles; características éstas determinadas bajo un riguroso azar.

La línea de trabajo que caracteriza la producción de Elsa Paricio, con origen en su formación como ilustradora, es la de analizar y relacionar literatura e imagen fuera del contexto editorial, siempre partiendo de un texto concreto para generar nuevas formas de narración sobre el mismo. Registrar a través de la escritura un grupo de imágenes creadas para un relato concreto, supone para ella una nueva dimensión sobre la capacidad de creación y concepción del relato, donde lo potencial se contiene en lo prefijado, y donde la ficción se convierte en realidad en el acto de transcribirla.

Colección Voltaire
2016.

Detalle de caja entomológica.

PLAYdramaturgia

Los detectives salvajes (cabos sueltos)

“La ayuda recibida nos ha permitido desplazarnos, alimentarnos y alojarnos parcialmente en los distintos viajes que han ido sucediendo, indispensables para satisfacer un estado de curiosidad que está en la base de estos cabos sueltos.”

Los detectives salvajes (cabos sueltos).
Fotograma.

PLAYdramaturgia desarrolla un trabajo relacionado de una manera muy estrecha con las artes en vivo que experimentan con nuevos lenguajes, preocupándose de manera especial la supervivencia de la transmisión oral frente a otras formas de documentación o tecnologías de comunicación. Partiendo de estos intereses de trabajo surge *Los detectives salvajes (cabos sueltos)*, un proyecto en principio planteado como documental que se ve transformado a través del proceso de producción en un estado derivado, en estrategias y formatos posibles de diálogo o conflicto entre acontecimientos pasados y lo que de ellos puede seguir vivo en nuestro presente.

El colectivo toma prestada la temática de la novela homónima de Roberto Bolaño y emprende la búsqueda de una compañía de teatro (cuyas obras nunca han visto) que trabajó en Madrid durante la primera década de este siglo y que, al igual que gran parte de una generación escénica, ha desaparecido. Como quien intenta reconstruir un naufragio, PLAYdramaturgia viaja encontrando los retazos de un contexto escénico y humano. En diferentes localizaciones (Malgrat de Mar, Montemor-o-Velho, Santiago de Chile, Madrid, entre otras) han ido recogiendo relatos y silencios de una práctica artística que es difícilmente documentable más allá del encuentro con los testigos de la creación y el desastre.

Dice Villoro sobre Bolaño: “Con frecuencia cometíamos el error de escucharlo en actitud notarial, como si pormenorizara lo ya sucedido, un acervo modificable, convertido en ley. Olvidábamos que su temple era el del investigador: sólo le interesaban los cabos sueltos”. Con aquel temple el colectivo, en *Los detectives salvajes (cabos sueltos)*, también se relaciona con las personas, los espacios, las obras o los relatos que se encuentra en este recorrido. Materiales y experiencias que fluyen en corriente incontrolada, fugando hacia territorios que desbordan, como en la literatura de Bolaño, los temas de los que parten.

Con el trabajo no finalizado, sino en proceso, el colectivo continúa a la deriva, acumulando gigas y kilómetros, comprometidos con un trabajo que irá revelando poco a poco su naturaleza, y que ya ha concluido una primera fase.

Los detectives salvajes (cabos sueltos).
Fotograma.

Miguel Ángel Rego

Cinétract#1. From Oikos to Thanatos

“Para hablar del desarrollo de la obra sería necesario mencionar dos factores que han estado interrelacionados. Por una parte, el hecho de contar con una base económica para llevar a cabo el proyecto y, por otra, disponer de un equipo de profesionales que ha dado una envergadura mayor a la pieza en cuanto a forma y contenido. El mero hecho de desplazarse a los diferentes lugares de trabajo, las localizaciones a filmar, las reuniones entre nosotros, suponen un gasto de tiempo y dinero que ha de ser recompensado y remunerado.

La financiación es una parte fundamental en todo tipo de trabajo. Tan esencial, que en otras situaciones lo denominamos salario.”

Cinétract#1.
From Oikos to Thanatos, 2016.
Video monocanal HD. 12' 09"

Cinétract#1. From Oikos to Thanatos es la primera pieza audiovisual de una serie en proceso, en la que Miguel Ángel Rego utiliza el *cinétract* como medio expresivo. Este formato filmico, surgido en París en la crisis política de mayo del 68, consiste en pequeños cortometrajes a modo de panfletos cinematográficos realizados con cualquier tipo de material disponible y con mínimos signos de post-producción.

Este primer *cinétract* se centra en las políticas aplicadas al espacio doméstico, analizando cuatro contextos concretos, la Antigua Grecia, EEUU, España e Irán, para ofrecer una mirada macropolítica de la *oikopolítica*. El proyecto nace tras un viaje a Teherán, donde Rego recopila documentación acerca de las restricciones instauradas en el espacio público a partir de 1979 en Irán, con motivo de la victoria de la Revolución Islámica y la entrada de Jomeini como líder del país. Actividades como beber alcohol, bailar, vestirse sin chador o escuchar música occidental quedaron recluidas al espacio privado de la casa.

El espacio privado, *el oikos*, surge en la Antigua Grecia como el conjunto de bienes y personas que constituían la unidad básica de la sociedad. A principios del siglo XX, el pensador Gary Becker centra sus estudios sociológicos y económicos en la configuración de la familia, los cónyuges y los hijos; en términos generales, en las políticas que conciernen a lo doméstico, incidiendo en que la creación de la subjetividad liberal comienza por la unidad básica, la casa.

En *Cinétract#1* se ven cuatro variaciones de una misma pieza central donde el protagonista principal es el barrio de Otxarkoaga, barrio de Bilbao que entre las décadas de

los 50 y los 60 sufre una transformación radical debido a las políticas dictadas por el primer Ministro de la Vivienda en España, José Luis Arrese, encaminadas éstas a conformar un nuevo tipo de sociedad que sigue ciertos postulados teorizados por Becker, como la destrucción del tejido proletario para constituir una clase social nueva: el "propietariado". El nuevo barrio de Otxarkoaga se construye para que sus habitantes cambien su estatus, de inquilinos o constructores de sus propias casas, a propietarios.

Cinétract#1.
From Oikos to Thanatos, 2016.
Fotograma.

Laura Torres Bauzà

Módulo Edén

“El desarrollo de la obra ha consistido principalmente en el trabajo de campo, ya que la beca Injuve la solicité para poder trasladarme al lugar en cuestión y poder pasar un tiempo en él, viviéndolo y descubriéndolo en primera persona. Paralelamente a eso he intentando profundizar en los conceptos clave a través de una selección bibliográfica y también he procurado establecer diálogo con personas de perfiles diversos, cosa que me ha sido de gran ayuda.

En mi caso ha tenido una gran influencia, ya que ir hasta el Eden Project supone un viaje largo y costoso que probablemente no habría podido realizar sin esta ayuda.”

Detalle de la instalación. 10 gramos de tierra sustraída del Eden Project, papel y plástico. 20x26 cm.

relaciona con su gran potencialidad metafórica, pudiendo ser leído como un caso de éxito de una necesidad de ordenación y racionalización del mundo. Aún tratándose de un proyecto con intenciones ecológicas y regenerativas, éste termina optando por la creación de dos ecosistemas no autóctonos como lo son el mediterráneo y el trópico a través del uso de cúpulas geodésicas y del despliegue de una gran infraestructura tecnológica. Lo que le motiva a realizar esta investigación es un intento de acercamiento a las estructuras mentales que propician esta clase de productos, así como las características y particularidades del ideal de progreso que los concibe. Podríamos clasificar esta estructura como ejemplo exitoso de un pensamiento basado en la racionalización del cosmos, fruto de un ansia de ordenación y dominación de aquello que nos rodea, elaborada para evitar la frustración provocada por el caos y el descontrol.

El proyecto se formaliza a través de una pieza audiovisual que relaciona imágenes obtenidas en el lugar mencionado con otras pertenecientes al imaginario mítico-religioso, para tratar de dar visibilidad al peso de la narración bíblica en el enfoque actual de nuestro ideal de progreso y de futuro utópico. En paralelo a este vídeo, se presenta el registro fotográfico de la acción de enviar 10 gramos del Eden Project a 11 de los contactos de la artista, como prueba de la presunta existencia del paraíso perdido. La doceava porción de 10 gramos del Eden acompaña físicamente a la instalación.

Fotografía 1/11 de los sobres enviados desde el Eden Project con tierra del lugar en su interior. 20x26 cm.

Movilidad de obra y creadores

Proyectos artísticos de participación o de residencia en espacios dedicados a la creación.

Claudia Claremi

La memoria de las frutas

“El proyecto se ha desarrollado en dos partes: en 2015, durante el programa de investigación y producción *La Práctica de Beta-Local*, espacio que funcionó como base para la investigación y como plataforma de difusión; y en 2016, apoyado por las Ayudas a la Creación Injuve 2015. En esta segunda fase de trabajo en Puerto Rico, he realizado nuevas entrevistas en el campo y en la ciudad y he trabajado la fotografía y la película analógica realizando la captura de imágenes, revelado y posterior digitalización. También he elaborado el diseño, la impresión y la encuadernación de la publicación en *La Impresora*, taller de producción editorial experimental.”

La memoria de las frutas, 2016.
Película de 16mm b/n
revelada a mano.
4 cintas de 100 pies.

Claudia Claremi investiga sobre el valor no material de lo material y trabaja sobre la realidad intervenida y en la narración de los hechos, haciendo un trabajo de edición y presentación de la información a través de imágenes, texto, vídeo o voz.

La memoria de las frutas es un proyecto sobre las frutas olvidadas de Puerto Rico, aquellas que no tienen una circulación comercial y que han ido perdiendo vigencia cotidiana. A partir de conversaciones y entrevistas, la artista propone un acercamiento a la memoria colectiva, las anécdotas personales y las impresiones que devienen del recuerdo de estas frutas.

El proyecto se articula a partir de dos elementos: la imagen de las manos de las personas “sujetando” en el vacío la forma de su fruta recordada y sus voces en forma de fragmentos testimoniales.

En Puerto Rico las frutas con mayor distribución son principalmente las importadas, con la excepción de algunas variedades producidas en el país (piña, papaya, etc.), por lo que las frutas locales son cada vez más difíciles de encontrar y poco a poco van cayendo en el olvido.

La mayoría de las personas tiene una relación de afecto con alguna fruta y sus recuerdos remiten, por ejemplo, a un árbol del patio de la casa familiar, a lugares donde crecían frutales o al placer de los dulces que se preparaban en casa. Árboles y frutas están estrechamente vinculados a momentos y personas de la memoria individual.

Estos recuerdos perfilan un conjunto de evocaciones de formas, olores y sabores, así como una reflexión acerca del modelo de dependencia económica de EEUU, el impacto ambiental y la insostenibilidad del desarrollo, factores que determinan esta desmemoria colectiva. Cabe recordar que en 1898 Puerto Rico fue cedido como botín de guerra a EEUU y desde 1952 mantiene un perfil de colonia bajo la denominación de Estado Libre Asociado.

La memoria de las frutas utiliza la ausencia y el olvido como eje de las entrevistas y propone una interpretación individual de la memoria sensorial utilizando exclusivamente el registro analógico y la reconstrucción a través de la palabra. Película de 16 mm en blanco y negro revelada a mano, sonido digital, fotografía analógica y texto son los recursos que construyen la obra, además de una publicación en risografía con una selección de recuerdos sobre 56 frutas.

La memoria de las frutas, 2016.
Fotografía analógica
b/n. 20x13 cm.

Ian Waelder

Professional Portraits
(A Chronicle of Skateboarding)

“El proyecto fue producido durante mi estancia en HANGAR Lisboa (enero-marzo 2016) y forma parte de una serie de piezas que produce tras profundizar en la escena local, así como en las posibilidades arquitectónicas de la ciudad para la práctica del monopatín.”

El trabajo de Ian Waelder se interesa desde hace tiempo en la interacción de la cultura del monopatín (de la que participa de manera activa) y la creación artística relacionada con la exploración del entorno urbano y los materiales que lo forman.

El título del proyecto tiene su origen en el título del libro del también artista y *skater* francés, Raphaël Zarka, *On a day with no waves. A chronicle of skateboarding. 1779 - 2009* (Editions B42). En este libro, además de establecer una conexión entre la práctica artística y el *skate*, Zarka ofrece un repaso a los hechos relevantes que han configurado la forma en que conocemos hoy por hoy el monopatín contemporáneo, teniendo como referencia libros como *Skateboarding, Space and the City: Architecture and the Body* de Iain Borden (Berg Publishers) o revistas como *The Skateboard Mag* o *Thrasher*, entre otras, que han recopilado y creado la historia del monopatín desde los años 70 hasta la actualidad.

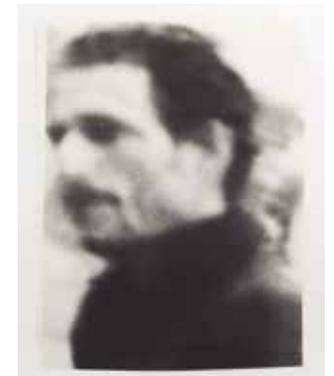
En cada página del libro, al artista le llamó la atención el hecho de que cuando un hecho relevante coincidía con el nacimiento de un *skater* hoy reconocido, lo resaltaba: “Birth of Natas Kaupas”. Para luego, a medida que el libro avanza, ver cómo el propio Natas Kaupas (unas páginas antes, un recién nacido) ya estaba marcando algo que cambiaría la manera de entender la arquitectura y el monopatín para siempre. La razón de ser de esta serie es recopilar retratos que ha ido haciendo de diferentes *skaters* que han influido en la historia del monopatín y a él personalmente. Se trata de *frames* de vídeos de *skate* recuadrados para destacar las caras y para luego imprimirlos sobre papel de esbozo.

A Waelder le interesa ver cómo se crea toda una red entre retrato y retrato, ya que no están organizados de forma cronológica. Es una mezcla de varias generaciones que a la vez están sobradamente conectadas y que con sus rostros definen la historia de toda una cultura que ha dejado sus marcas en las calles de todo el mundo durante décadas.

Invitado por HANGAR Lisboa a realizar esta residencia artística, Ian Waelder descubre en Lisboa un interesante contexto urbano para explorar con el monopatín por la dificultad de sus suelos empedrados a la hora de patinar. A través de sus paseos recolecta restos de residuos de este empedrado en espera de iniciar un nuevo proyecto.

Professional Portraits
(*A Chronicle of Skateboarding*),
2016.

Detalle de retrato. Impresión
sobre papel de esbozo.
21x28 cm.

Emprendimiento de proyectos culturales

Proyectos de actividades puntuales para ser desarrollados en espacios dedicados a la creación.

ENTREsijos
Asociación Cultural

SeAlquila Proyecto.
SeAlquila Margen

“Contar con la ayuda no solo económica, sino además de difusión, ha llevado al proyecto a ser conocido en otros rincones del país a los que por sí mismo no había llegado.

Asimismo ha supuesto un reconocimiento institucional. Entender que este tipo de proyectos son importantes para la consolidación de prácticas culturales alternativas es fundamental para que pueda seguir “haciéndose cultural” no sólo desde la propia institución sino desde la no oficialidad.”

SeAlquila Proyecto pretende visibilizar la creación contemporánea mediante la organización de eventos culturales efímeros de carácter multidisciplinar, generando una renovada visibilidad de espacios públicos en desuso a la vez que reivindica su utilidad con fines colectivos. La ciudad de Madrid es un hervidero de creatividad que no siempre encuentra dónde ser mostrada. *SeAlquila* concilia ambas situaciones, apostando por un modelo de gestión y participación social en la cultura.

La sexta edición de *SeAlquila Proyecto* se celebró del 11 al 13 de noviembre de 2016 en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo de Madrid e invitó, a través de una convocatoria abierta, a creadores y creadoras de diversas disciplinas artísticas a reflexionar sobre el término “margen” en todas sus acepciones. Los proyectos seleccionados ofrecieron diferentes interpretaciones sobre este concepto, relacionándolo con cuestiones variadas como la exclusión social o la geografía política entendida como frontera.

Los pasillos, camerinos, baños, bambalinas y escenario del antiguo recinto ferial, convertido en los años ochenta en teatro auditorio, dieron cabida durante tres días a una amplia programación multidisciplinar en la que más de cien artistas pudieron mostrar su trabajo.

SeAlquila Margen ha supuesto para sus organizadores un reto en la producción del evento, el de conseguir que instituciones públicas o personas individuales cedan un espacio de manera gratuita para el proyecto, una dinámica que aún es poco habitual. Salvando trabas y requisitos administrativos ENTREsijos AC ha podido contar con un espacio único y patrimonial pocas veces utilizado

para un proyecto expositivo, con el objetivo de reivindicar espacios urbanos en desuso, aproximar el arte a otros públicos no habituales y fomentar el pensamiento crítico.

Actividades escénicas desarrolladas en *SeAlquila Margen*.

Exposición *SeAlquila Margen*.

Joana Llauradó y Joana Roda

Bienvenido comisario

“Con estas dos exposiciones y las futuras actividades que van a ser desarrolladas en Espacio Trapézio, se habrán cumplido los objetivos con los que nació el proyecto. Por un lado hemos podido llenar un espacio autogestionado como es La Puntual de contenidos de calidad, también hemos conseguido crear un nexo entre Barcelona y Madrid, intercambiando exposiciones y por último hemos podido desarrollar un proyecto artístico con los recursos necesarios que sin las ayudas de Injuve nunca se podría haber realizado.”

Bienvenido comisario es un ciclo de comisariado que se plantea como un diálogo entre dos jóvenes comisarios cuya actividad se desarrolla en dos tejidos culturales geográficamente diferentes. Se trata de un proyecto que surge de la necesidad de llenar los espacios emergentes de contenidos de calidad, y a su vez, de dar la oportunidad a jóvenes comisarios para que puedan desarrollar un proyecto completo —exposición, publicación, actividades...— con todos los recursos necesarios para ello. Para formalizar estos objetivos se invita a dos comisarias residentes en ciudades distintas, Barcelona y Madrid, con la idea de crear una exposición que parta de una idea común o cercana. A partir de este planteamiento surgen dos exposiciones que se desarrollan entre abril y julio de 2016 en La Puntual, un espacio cultural situado en Sant Cugat del Vallés, localidad muy cercana a Barcelona.

En lo salvaje. La Puntual. 2016.

En lo salvaje. La Puntual. 2016.

Semíramis González, asturiana residente en Madrid, presenta *En lo salvaje*, una exposición planteada con el fin de reflexionar sobre la naturaleza como espacio simbólico para el crecimiento. Elena Fernández Prada, Cristina Ferrández, Ángela Losa, Miren Pastor y Lucía Antebi fueron las artistas participantes. A continuación, Caterina Almirall, comisaria de Barcelona, propone la exposición *Toco a la puerta de la piedra*, donde los artistas Mercedes Mangrané, Daniel Moreno Roldán, Ángela Palacios, Eulàlia Rovira y Richard T. Walker exploran el gesto mediante el cual alteramos el significado de las cosas y de los espacios desde diferentes registros.

Durante ambas exposiciones, se realizan actividades complementarias con ambas comisarias y con algunos de los artistas. Para terminar el ciclo, en enero de 2017, la exposición *Toco a la puerta de la piedra* de Caterina Almirall, itineraria a la sala madrileña Espacio Trapézio. Además de la exposición, se proponen una serie de encuentros entre las comisarias, algunos de los artistas participantes y otros invitados como Juan Canela, Carlos Fernández-Pello, Miren Pastor, Clara Sánchez Sala y María Sánchez.

Toco a la puerta de la piedra. Espacio Trapézio. 2017.

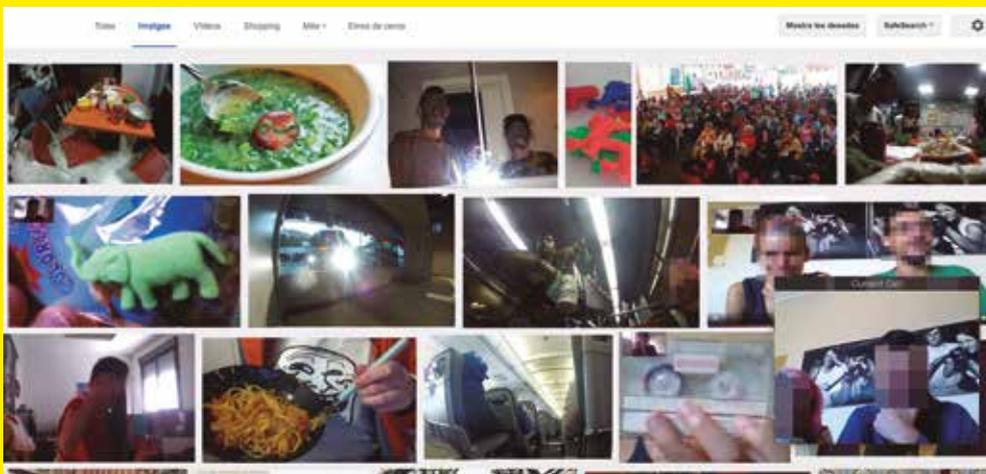
Storm And Drunk

#ProyectoCruising

"Podemos deducir dos puntos clave que resumen la experiencia:

1. La "norma" de la necesidad de dar una explicación sobre el proceso artístico, y la norma de tener que producir un resultado físico. Incluso cuando se les empuja a no hacerlo.

2. Las eternas complejidades de trabajar fuera de tus propias líneas y lugares creativos individuales para enfrentarte a comprender y mediar con las fronteras de otra persona. En relación a la ayuda económica recibida destacamos la diferencia en esa necesidad de producir un resultado físico con respecto al primer proyecto realizado sin la ayuda de INJUVE. La diferencia que ejerce el dinero como motor, que por un lado da libertades para realizar ideas pero por otro lado las coarta en esa línea roja autoimpuesta de: producir aunque no sea necesario."

Cruising:

Término acuñado en 1970 en EEUU, en referencia al bar Booze 'n' Cruise situado en la Ruta 66. Consiste en el acto de realizar prácticas sexuales con desconocidos en lugares públicos y semipúblicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras.

Cruising 3: Remember, David Crespo y Raquel G. Ibáñez.

El colectivo Storm And Drunk nace de la reinterpretación de Sturm und Drang (fuerza e ímpetu), movimiento artístico surgido en el seno de la Revolución Industrial en Alemania que reivindica la importancia de lo subjetivo y la exaltación de la experiencia desaforada frente al racionalismo ilustrado. Su esencia puede interpretarse como la contestación rebelde de una generación que ya no se identificaba con unos valores culturales comedidos e hipócritas. S.A.D. quiere rescatar esta actitud inconformista, sometiéndola de manera irónica a un cuestionamiento político y pretende aplicarla a la práctica artística desde un espacio cultural de gestión propia en el que establecer nuevas relaciones, colaboraciones y diálogos con el tejido cultural de la ciudad de Madrid de forma subversiva, lúdica, no jerárquica y transversal.

#ProyectoCruising es un proyecto expositivo experimental en el que se intenta llevar la idea del cruising a la creación artística. Para ello se pone en contacto a diferentes parejas de artistas haciéndoles una propuesta de creación mutua sin reglas y sin límites.

Los artistas son invitados a utilizar el espacio como ese lugar de tránsito, de encuentro fortuito y pasional en el que fusionar, emitir e intervenir desde sus lugares creativos y sus métodos de trabajo, para llegar a donde ellos quieran. Esas propuestas libres están sometidas a resultados impredecibles: desde una intervención conjunta, un diálogo entre sus trabajos, un vacío, una orden de alejamiento, un polvo, o un buen rato.

Para ello se planearon cuatro Cruisings, de los que resultaron cuatro exposiciones realizadas entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016: *spIN OUT*, con Olalla Gómez y Andrés Senra; *00FFFF* con Marian Garrido y Álvaro Valls; *Remember*, con David Crespo y Raquel G. Ibáñez; y *Cruising 4*, con Left Hand Rotation y Agnes Pè, siendo las últimas tres exposiciones financiadas por las ayudas a la creación.

Cruising 2: 00FFFF. Marian Garrido y Álvaro Valls.

ZEMOS98

#SelfiesMacarena

“La ayuda concedida a ZEMOS98 ha sido indispensable para el desarrollo del proyecto #SelfiesMacarena; sin ella no hubiera sido posible. Además ha servido para dotar al espacio de un marco expositivo donde pueden ocurrir otras actividades. Tal es el caso de la exposición actual que existe denominada Monstruos SL, desarrollada por Felipe G. Gil y otras que vendrán en el futuro.”

#SelfiesMacarena.
Fotografía digital.
50x50 cm.

Macarena Remedia es un espacio de alfabetización audiovisual que ZEMOS98, colectivo dedicado a proyectos de gestión cultural orientados a la innovación y la cultura libre, gestiona en el distrito Macarena de la ciudad de Sevilla y que funciona como medialab abierto a la ciudadanía. Con el programa *Macarena Lab. Más allá del palo selfie* se han puesto en marcha actividades dirigidas a jóvenes que usan las Tecnologías de la Información y Comunicación en su trabajo y en su día a día.

El laboratorio, que tuvo como *leitmotiv* la investigación de la autorepresentación de los jóvenes en la cultura digital, se desarrolló a través de tres actividades: un programa de videoarte a partir de la mediateca Doc Next Network, que recopila obras en vídeo de artistas jóvenes de diferentes países de Europa sobre la autorepresentación de los jóvenes europeos; un taller de trabajo en torno a gif animados, memes y Vine; y #SelfiesMacarena: *la autorepresentación a través de las pantallas*, una exposición fotográfica a modo de recreación impostada del ecosistema que contextualiza al selfie, desde su conceptualización, toma y socialización, y que reflexiona sobre la autorepresentación de los jóvenes en la cultura digital y la democratización tecnológica que facilita que cada vez más personas puedan acceder a esas herramientas que les permiten la exploración de sí mismos.

El proyecto implicó a vecinos y vecinas del barrio de la Macarena con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, la mayoría de ellos pertenecientes a colectivos migrantes, reflejo de la diversidad del distrito.

El resultado son 10 fotografías de *selfies* individuales y colectivos, además las fotos descartadas en el proceso de selección, realizadas en el entorno de amistad de los retratados. La muestra traza líneas de conexión entre la formación de la identidad de los jóvenes y el espacio público. Ellos mismos decidieron cómo y dónde realizarse las fotografías de acuerdo a los lugares del barrio por los que acostumbran a salir y quedar.

#SelfiesMacarena.
Fotografía digital.
50x50 cm.

DE DENTRO A FUERA

AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2015
ARTES VISUALES

Exposición comisariada por
Miriam Estrada

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Director General
Javier Dorado Soto

Directora de la División de Programas
Tania Minguela Álvaro

Jefa del Área de Creación
María de Prada López

Jefa del Servicio de Creación
Natalia del Río López

Textos
Miriam Estrada y los autores de
los proyectos seleccionados

Imágenes
Sus autores

Diseño y maquetación
Sublima Studio

Nipo papel
684-17-002-2

Nipo línea
684-17-003-8

Depósito Legal
M-3806-2017

