

Andalucía, 23 de enero de

2019

EL C3A PRESENTA LA EXPOSICIÓN “TODAS LAS TUMBAS SAGRADAS“, UNA REINTEPRETACIÓN DE LA HISTORIA

***Participan siete artistas internacionales con propuestas en diferentes disciplinas**

- Exposición: “Todas las tumbas sagradas”
- Artistas: Maria Thereza Alves, Federico Guzmán, Jompet Kuswidananto, Fernando Sánchez Castillo, Beatriz Santiago Muñoz, Wael Shawky y Shahzia Sikander
- Comisario: Álvaro Rodríguez Fominaya
- Fecha: 1 febrero al 2 junio de 2019
- Lugar: Salas T4, Atrio y Sala de vídeo

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A presenta la exposición *Todas las tumbas sagradas* que estará abierta al público desde el 1 de febrero al 2 de junio. En la muestra colectiva, comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya, participan los artistas Maria Thereza Alves, Federico Guzmán, Jompet Kuswidananto, Fernando Sánchez Castillo, Beatriz Santiago Muñoz, Wael Shawky y Shahzia Sikander.

Todas las tumbas sagradas es un dispositivo curatorial que se centra en el análisis de la reinterpretación de la historia, desde un punto de vista contemporáneo, como una de las grandes preocupaciones de los artistas en el siglo XXI. La emergencia de la “redacción” de la historia como objeto de investigación del lenguaje artístico se expone desde las distintas perspectivas de este poliedro multifacético; de manera que los creadores que se incluyen son solamente la punta del iceberg de una corriente subterránea que ejemplifica la profundidad del debate. Esta

visión de la historia como lugar de tensión dialéctica y como herramienta del poder y del contrapoder se pone de manifiesto en las obras de arte que vienen a subvertir el *statu quo* narrado en los manuales. En las obras seleccionadas entran en juego nociones como la descolonización, lo transnacional, la violencia y la ética en el contexto global, y se inspiran en las miradas rigurosas y analíticas de historiadores como Faisal Devji, Homi Bhabha o Edward W. Said.

La exposición

El recorrido se inicia con la videoinstalación monumental de **Beatriz Santiago Muñoz** (San Juan, Puerto Rico, 1972), *Otros usos* (2014). La obra versa sobre el territorio post-militar en la isla de Puerto Rico. En el trabajo de Beatriz Santiago Muñoz la cámara está presente como un objeto con implicaciones sociales y como un instrumento mediado del pensamiento estético. Su trabajo reciente se ha enfocado en territorios post-militares, ficciones especulativas feministas y el movimiento anti-colonial. Esta película está filmada desde un antiguo muelle de combustible de más de dos kilómetros de largo que perteneció a la desaparecida base naval estadounidense en Ceiba (Puerto Rico). Utilizado en su día por los buques de guerra, actualmente es una nueva orilla para los pescadores locales, desde la que se puede observar la isla de Vieques. La imagen aparece a veces invertida o refractada, fruto del uso de *maloscopios*, un sistema de elementos reflectantes hechos de aluminio y vidrio creado por la propia artista que, colocado sobre la lente de la cámara, la convierte en un caleidoscopio. El nombre que le da a este elemento hace referencia al proceso de transformación y distorsión de la visión.

En el espacio del atrio del C3A nos encontramos con la instalación escultórica *Barricadas* (2019) de **Fernando Sánchez Castillo** (Madrid, 1970). El artista tiene la historia como campo de reflexión primario, a veces en un sentido arqueológico. Esta idea de la huella de la historia en el presente es recurrente en su trabajo, como una especie de búsqueda de los vestigios contemporáneos de la historia reciente. La España del siglo XX, desde el franquismo en adelante, ocupa parte de su reflexión. Aunque también eventos internacionales como las protestas estudiantiles y prodemocráticas de la plaza de Tiananmén, por ejemplo. Así como muchos de sus trabajos se refieren a episodios concretos, esta obra en la exposición no se refiere a un hecho específico, sino que actúa como elemento simbólico de la resistencia a la inercia de la historia. La barricada es paradigmática de los momentos de cambio impulsados por la violencia y el conflicto, y también de la oposición a las estructuras del poder. La ejecución de

esta obra de arte desliza la noción de simulacro y nos sitúa de pleno en el debate de la lógica de la representación.

Federico Guzmán (Sevilla, 1964) presenta la obra titulada *La bella embalada* (2007), que aborda las relaciones Norte/Sur y las implicaciones geopolíticas y económicas. En activo desde mediados de la década de los 80, siempre ha concebido el arte como herramienta para cambiar la sociedad y como compromiso con su entorno. Así lo muestra su obra vinculada a la naturaleza y sus ciclos, a los cultivos y la defensa política de la diversidad humana a ellos asociados. En este proyecto escultórico retoma imágenes e ideas de otros trabajos anteriores como *Copilandia*. Más concretamente, parte de la *performance* titulada *Violento Mercado* realizada en Cali (Colombia), donde enfrenta dos elementos alegóricos: la fruta y una apisonadora, en medio de un ambiente social donde se discutía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La fruta puede ser entendida como la riqueza local natural, amenazada en la acción por la máquina, por la supuesta modernidad y riqueza impositora que viene de Estados Unidos, implantando su lógica aplastante. En *La bella embalada*, sin embargo, la fruta amontonada va creciendo y cubriendo la apisonadora, casi como si fuera un acto de resistencia natural. Cuestiones geopolíticas y de colonialismo contemporáneo van unidas aquí a otros asuntos, especialmente económicos y medioambientales.

Shahzia Sikander (Lahore, Pakistán, 1969), otra de las artistas de esta colectiva, parte de la tradición indo-persa de la pintura de miniaturas para elaborar una crítica y deconstrucción de la historia contemporánea. Ha realizado una original e innovadora interpretación de este género, que ha trasladado al arte contemporáneo, y ello ha impulsado el resurgir de esta técnica. A su inclinación por el dibujo, se suma el interés especial de Sikander por la imagen proyectada, y en 2001 produjo su primera obra en vídeo. La artista ha creado obras en vídeo con animaciones como herramienta para incorporar el tiempo y el sonido a estas miniaturas, y también ha empleado el lenguaje del documental en otras obras como recurso para amplificar su discurso crítico. *El último puesto* (*The Last Post*, 2010) es una reflexión sobre la Compañía del Este de la India, uno de los principales instrumentos para la dominación británica de la India desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. La representación de un hombre ataviado como una figura de autoridad de esta empresa y que literalmente “explota” en pedazos, es uno de los elementos centrales del vídeo. La banda sonora ha sido creada por Du Yun, compositora que colabora habitualmente con la artista, durante la misma se puede escuchar el característico toque de corneta del ejército británico.

Maria Thereza Alves (Brasil, 1961) investiga sobre las historias y circunstancias de lugares particulares que visita para ofrecer un testimonio de las historias silenciadas. Sus proyectos se basan en la interacción con el ambiente social, para dar respuesta a las necesidades locales, y avanzan a través de un proceso de diálogo entre realidades materiales y ambientales y circunstancias sociales. Su trabajo se centra en crear espacios de acción y visibilidad para culturas oprimidas a través de la colaboración. Esta pieza es una respuesta al texto del empresario Alexandre Allard, titulado “Nuevos Bandeirantes” y publicado en el catálogo de la exposición *Hecho por Brasileños*, celebrada en el Hospital Matarazzo de São Paulo y en la que Alves participó con la instalación *Yo y los Bandeirantes*. Después de leer la comparación en sentido positivo que Allard hacía entre los artistas contemporáneos y los *bandeirantes*, Alves se reunió con la comunidad guaraní de Tenondé Porã para conocer cuál era su opinión acerca de esta afirmación, ya que los *bandeirantes* destruyeron tierras, esclavizaron y asesinaron a los nativos. Los *bandeirantes* eran miembros de las compañías de expedición organizadas en São Paulo durante los siglos XVI y XVIII, que se distinguían por sus banderas (*bandeiras*) y extendieron los límites de Brasil, por ello son conmemorados el 14 de noviembre en un día festivo nacional.

Jompet Kuswidananto (Yogyakarta, Indonesia, 1976) centra su investigación en la historia cultural de Indonesia como parte de la historia de la colonización. Esta visión de su historia como un lugar en constante transición informa la narrativa de sus obras de arte. La isla de Java ocupa un lugar preeminente en su imaginario, un lugar de identidades múltiples e incompletas. El artista se formó como músico y tiene el teatro como uno de sus intereses, esto se plasma en sus obras. La instalación *La guerra de Java #6* (2011) parte de la idea de la fantasmagoría para referirse a las tensiones aludidas, a modo del espectáculo de la linterna mágica. La mecanización de las figuras de la instalación nos lleva también a la colisión entre las diversas “maquinarias” culturales y el sincretismo. Este sincretismo ha definido la tradición folclórica de la isla, que en la instalación se unen a los componentes tecnológicos y ritualísticos de estas máquinas fantasmagóricas.

La muestra finaliza en la Sala de vídeo, anexa a los Estudios de artistas, con el segundo episodio de *Cabaret Crusades* (Cabaret de las Cruzadas) de **Wael Shawky** (Alejandría, Egipto, 1971), donde mediante el lenguaje de las marionetas recrea las Cruzadas desde la perspectiva árabe. El trabajo de Shawky se basa en una metodología de investigación, con la que

aborda nociones sobre la identidad nacional, religiosa y artística a través de películas, *performance* y la narración de cuentos, en los que muestra la cultura contemporánea a través de un marco histórico. *Cabaret Crusades* es una trilogía – compuesta por *The Horror Show Files* (2010), *The Path to Cairo* (2012) y *The Secrets of Karbala* (2014) – de animación con marionetas en la que recrea la historia de la Primera Cruzada, en una adaptación del libro *Las cruzadas a través de los ojos de los árabes* (1983), del escritor franco-libanés Amin Maalouf. Las películas narran la expansión de los Cruzados en tierras musulmanas, el terror de la población e historias de traiciones e intrigas que dominaron a los políticos musulmanes en esos años, así como la resistencia contra los Cruzados. *The Path to Cairo* (El camino hacia El Cairo) es un filme de horror que muestra los acontecimientos que siguen a la orden dada desde Occidente para enviar a medio millón de francos a una campaña militar para “reconquistar” Jerusalén al ejército musulmán, representado con 120 figuras de cerámica hechas a mano por el propio artista siguiendo técnicas artesanales de la región provenzal de Aubagne. El uso de las marionetas tiene una doble connotación, por una parte, alude lo ficticio de los personajes y el valor del entretenimiento asociado a estos objetos – a lo que también refiere con el uso de la palabra “Cabaret” en el título –, mientras que por otra, enlaza con la tradición medieval del teatro de marionetas en el que se trataban asuntos serios y que, con frecuencia, mostraban al hombre confrontando poderes sobrenaturales y desafiando al destino. La Historia se muestra a través de una descripción narrativa de las acciones de hombres reales que penden de cuerdas, estableciendo una visión contemporánea de la historia reciente.

Biografías:

Maria Thereza Alves (Brasil, 1961) estudió en los Estados Unidos y ha vivido en Cuernavaca, Bruselas, Berlín y el sur de Italia. Ha participado en Manifesta en Palermo, en la 32ª edición de la Bienal de São Paulo, la Bienal de Sharjah, así como en la Trienal Frestas de São Paulo, y en documenta13 con la instalación *El retorno de un lago*, que luego mostró en su exposición retrospectiva en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Además de ésta, ha expuesto de forma individual también en el MUAC de México. En 1978 hizo una presentación oficial de los abusos a los derechos humanos de la población indígena de Brasil en la Conferencia de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Federico Guzmán (Sevilla, 1964) en activo desde mediados de la década de los 80, ha realizado y participado en numerosas exposiciones como *Derechos y deberes transfronterizos: Saltando el Muro de la Vergüenza*, en el Centro de Investigación por la Paz Gernika, *La canción del tomaco*, en el MEIAC de Badajoz o *El otro en desafío*, en la Universidad del Atlántico, Barranquilla. Ha publicado textos como *The Art of Sahrawi Cooking*, en el marco de documenta 13 de Kassel (con Robin Kahn).

Jompet Kuswidananto (Yogyakarta, Indonesia, 1976), formado como músico, se ha dedicado a las artes visuales. Ha participado en exposiciones colectivas como *Asian Anarchy Alliance*, Tokyo Wonder Site (2012), en la Bienal de Arte de Asia (Taiwán, 2015), *Order and After, Sonica Festival*, Glasgow (2015); y realizado exposiciones individuales como *Grand Parade*, en el Tropenmuseum de Ámsterdam (2014) y *On Paradise*, en el *Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, *MAC's- Grand Hornu*, Bélgica (2017). También ha sido galardonado con el *Prudential Eye Award*, el mayor premio para artistas asiáticos emergentes.

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) se licencia en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Realiza un Master en Filosofía y Estética en la Universidad Autónoma de Madrid y obtiene las becas de la Fundación Marcelino Botín y la Escuela de Bellas Artes de París. Ha expuesto su obra individualmente en la Fundació Espais de Girona, La Casa Encendida (Madrid) o el Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles) y, como parte de proyectos colectivos, en el Museo Reina Sofía de Madrid, el MoMA de Nueva York, la Tate Modern de Londres, la Fundació Miró de Barcelona o el Patio Herreriano de Valladolid. Recientemente ha participado en la Bienal de Shangai (2018).

Beatriz Santiago Muñoz (San Juan, Puerto Rico, 1972), licenciada en Humanidades por la Universidad de Chicago en 1993, realizó el Master en Bellas Artes en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago en 1997, donde estudió cine y video. Entre sus exposiciones más recientes está *GOSILA*, comisariada por Chus Martínez, Der TANK. Institut Kunst, Basilea (Suiza, 2018); *SafeHouse*, Galerías Sullivan de The School of The Art Institute de Chicago (2018); *A Universe of Fragile Mirrors*, El Museo del Barrio (Nueva York, 2017).

Wael Shawky nació en Alejandría (Egipto, 1971), donde vive y trabaja. Sus exposiciones individuales recientes se han realizado en centros como Kunsthaus Bregenz (Austria, 2016), Fundación Merz de Zúrich (Suiza, 2016), MoMA P.S.1, Nueva York (2015), Serpentine Galleries, Londres (2013-14), Instituto de Arte Contemporáneo KW (Berlín, 2012), entre otros. En 2010, Shawky fundó el espacio educativo *MASS Alexandria*.

Shahzia Sikander (Lahore, Pakistán, 1969) recibió su licenciatura en Bellas Artes por el National College of Arts (Lahore, Pakistán) en 1991, y en 1995 completó un MFA en Rhode Island School of Design. Ha expuesto de manera individual, entre otros, en: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (2016); Asia Society Hong Kong Center, Hong Kong (2016); Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao (2015); Smithsonian American Art Museum, Washington D.C. (2012); Museum of Contemporary Art, Tokio (2010); Irish Museum of Modern Art, Dublín (2007); Museum of Contemporary Art, Sydney (2007). Ha participado en la Bienal de Venecia (2005).

Programa público:

- Sábado 2 de febrero. 12:00 horas Visita guiada a cargo del comisario de la muestra y director artístico del C3A, Álvaro Rodríguez Fominaya.
- Sábado 18 de mayo. Taller discursivo por el artista Fernando Sánchez Castillo.

Listado de obras:

Maria Thereza Alves (Brasil, 1961)

El Artista como *Bandeirante*, 2014

(*Artist as Bandeirante*)

Videoinstalación, 8'

Cortesía de la artista

Federico Guzmán (Sevilla, 1964)

La bella embalada, 2007

Fibra de vidrio, resina de poliéster y acero

175 x 425 x 175 cm

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Junta de Andalucía

Jompet Kuswidananto (Yogyakarta, Indonesia, 1976)

La guerra de Java #6, 2011

(War of Java #6)

Instalación con 5 figuras de tamaño natural, vídeo y sonido

Medidas variables

Cortesía del artista

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970)

Barricadas, 2019

Instalación con elementos de bronce

Medidas variables

Cortesía de la Galería Juana de Aizpuru

Beatriz Santiago Muñoz (San Juan, Puerto Rico, 1972)

Otros usos, 2014

(Other Uses)

Película de 16 mm transferida a video, sin sonido, 6'51''

Cortesía de la artista y Galería Agustina Ferreyra

Wael Shawky (Alejandría, Egipto, 1971)

Cruzadas de Cabaret: el camino hacia El Cairo, 2012

(Cabaret Crusades: The Path to Cairo)

Video monocal, color, sonido, 58'

Colección MACBA. Fundación MACBA. Museum of Modern Art in Warsaw

Shahzia Sikander (Lahore, Pakistán, 1969)

El último puesto, 2010

(The Last Post)

Vídeo animación monocal HD, 10 ' (Cortesía de Shahzia Sikander Studio)