

31. Epitafio de la joven liberta de Jalil

Hallado en el campo de la verdad

Siglo XI

Museo Arqueológico de Córdoba

Se trata del epitafio de una joven liberta de Jalil, fechado en 1054. La lápida fue hallada en el gran cementerio islámico conocido como Maqbarat al-Rabad, situado en la orilla izquierda del Guadalquivir, en la zona del actual Campo de la Verdad.

La inscripción documenta la existencia de mujeres libertas integrantes de la sociedad andalusí. Tanto el tipo de escritura cúfica, como el mármol utilizado y la calidad de la talla indica una posición elevada de la difunta. Sobre la protagonista, poco más sabemos, pero alguien consideró importante perpetuar su memoria mediante una inscripción cuidadosa y costosa. Precisamente por eso la pieza tiene un enorme valor humano además de arqueológico.

32. Pilar Monsell

Aquella noche un destello, 2026

Nueva producción

Monsell suele trabajar desde la memoria popular, los archivos, las voces marginales y la reconstrucción de episodios históricos desde una perspectiva íntima más que monumental. Esta pieza, centrada en el *Motín del Pan del barrio de San Lorenzo* resulta especialmente interesante como acontecimiento que permanece en la memoria colectiva de la ciudad, aunando por parte de su autora el uso de testimonios, archivos o materiales documentales reinterpretados que ponen el foco sobre aspectos de la vida cotidiana de la gente común, mezclando investigación histórica y lenguaje artístico contemporáneo.

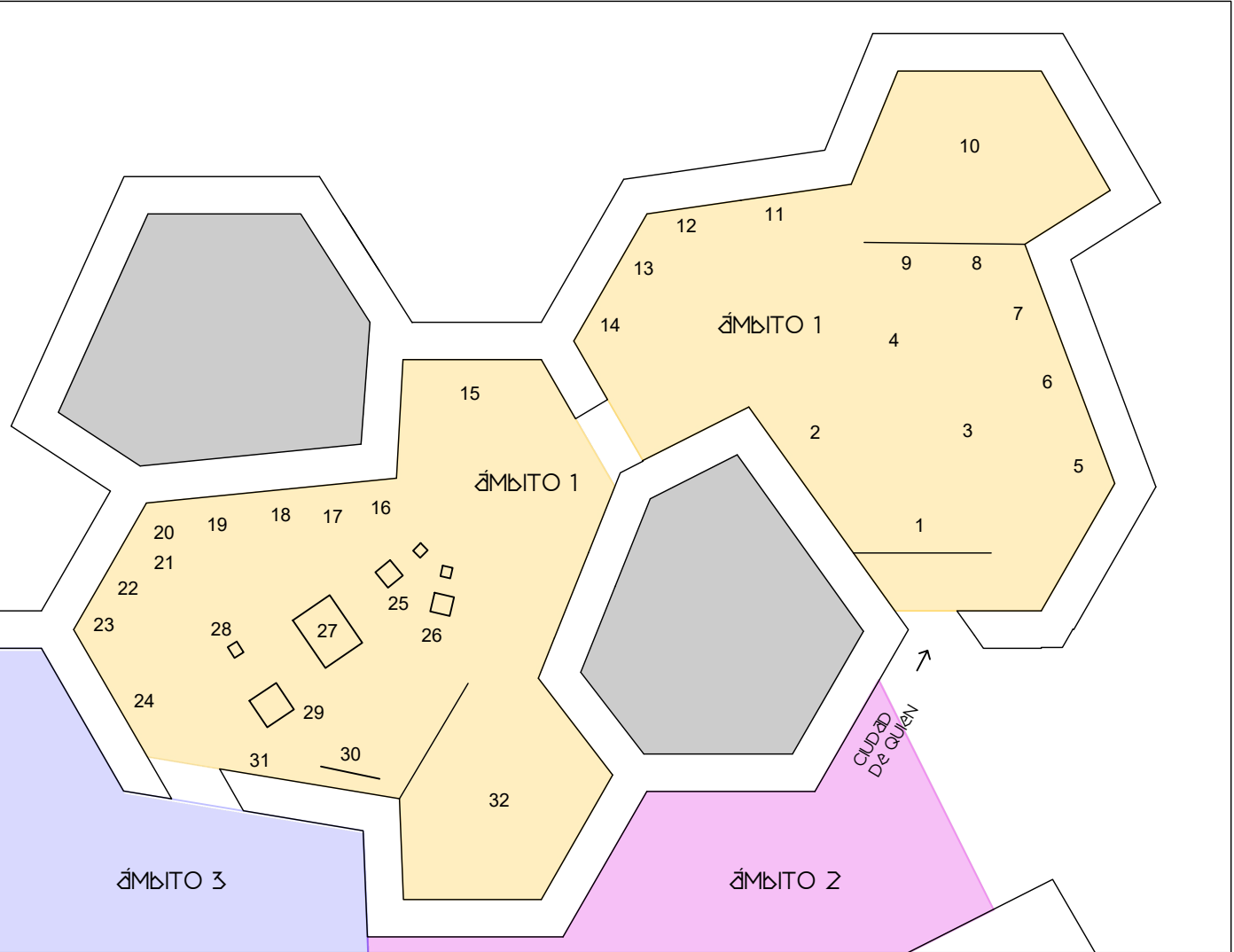
El tema del *motín del pan*, una revuelta popular histórica causada por el hambre y la escasez. conecta además con una larga tradición de revueltas populares provocadas por el encarecimiento de productos básicos, algo que sigue teniendo resonancia hoy.

ÁMBITO 1: GENEALOGÍAS. HABITAR LAS CAPAS DE MITOS COMPARTIDOS.

La imaginación colectiva ha dado forma a leyendas, relatos y mitos que trascienden lo visible y cruzan los límites de lo tangible para adentrarnos en territorio de lo simbólico. Ese territorio intangible no es un espacio lejano ni abstracto: continúa vivo, activo, infiltrándose en nuestra manera de entender el presente, de nombrar lo que nos rodea y de relacionarnos con la realidad. Los mitos no solo explican lo desconocido, sino que organizan la experiencia, ofrecen marcos de sentido y construyen una memoria compartida que se transmite, se transforma y se resignifica con el paso del tiempo. Habitar esas capas implica reconocer que vivimos entre narraciones superpuestas, donde lo imaginado y lo vivido dialogan constantemente.

Sin embargo, junto a esas construcciones simbólicas, también han existido otras realidades menos idealizadas, más concretas y, en muchos casos, profundamente dolorosas. Historias que no se inscriben en lo mítico por su carácter extraordinario, sino por la intensidad de su huella. Relatos atravesados por la violencia, la pérdida, la exclusión o el silencio, que también configuran la manera en que transitamos el mundo. Estas experiencias, aunque a menudo relegadas o invisibilizadas, forman parte esencial del tejido narrativo colectivo.

Así, entre lo mítico y lo vivido, se despliega un espacio complejo donde las capas de significado se entrelazan. Los mitos pueden embellecer, proteger o dar sentido, pero también pueden ocultar o distorsionar. Por su parte, las realidades dolorosas irrumpen como fisuras en esas narraciones, recordándonos que toda historia compartida es también un campo de tensiones. Habitar esas capas supone entonces un ejercicio de atención y conciencia: escuchar lo que se dice y lo que se calla, reconocer las múltiples voces que conforman el relato y comprender que nuestra relación con el presente está inevitablemente atravesada por estas superposiciones de sentido.

1. Allan Sekula

From Shipwreck and workers. museum Guards, seattle, 1999

Fotografía

Colección CAAC

Esta fotografía forma parte del proyecto *Shipwreck and Workers*, una extensa investigación que combina imágenes, textos y publicaciones centrada en las condiciones del trabajo en el contexto del capitalismo global. A diferencia de las tradicionales imágenes heroicas del mundo laboral, Sekula dirige su atención hacia trabajadores cuya presencia suele pasar desapercibida. En esta ocasión, retrata a los vigilantes de un museo en Seattle, figuras esenciales para el funcionamiento de la institución cultural pero habitualmente invisibilizadas dentro de ella.

Con este trabajo, Sekula invita a reflexionar sobre las jerarquías que estructuran el mundo del trabajo, revelando las dinámicas laborales que sostienen espacios desde una mirada atenta y analítica que devuelve dignidad a las posiciones discretas pero fundamentales de las estructuras sociales contemporáneas.

2. Damián de Castro

San Rafael, 1768

Madera y plata sobredorada

Tesoro de la catedral de córdoba

Considerada una de las obras maestras de Damián de Castro, el gran orfebre cordobés del siglo XVIII, representa a San Rafael como peregrino, una iconografía muy difundida en Córdoba desde el siglo XVII, acompañado de los símbolos que aluden a las virtudes curativas que dan nombre al arcángel: Rafael (medicina de Dios). La imagen tiene un fuerte valor identitario local, ya que San Rafael es el custodio y protector de la ciudad que desde lo alto de los once triunfos distribuidos toda Córdoba la cuida y la protege.

Esta imagen de San Rafael constituye una de las cumbres de la platería barroca andaluza. Concebida como una síntesis entre escultura y orfebrería, combina una extraordinaria calidad técnica con una rica carga simbólica y devocional.

3. Pepe Espaliú

Carrying VII, 1992

Hierro pintado

Colección CAAC

Espaliú es una de las figuras fundamentales del arte español. A comienzos de la década de 1990, tras ser diagnosticado de sida, incorporó de manera explícita su experiencia personal al desarrollo de su práctica artística. Lejos de ocultar la enfermedad, la convirtió en un espacio de reflexión simbólica y política desde el que cuestionar el estigma social asociado al VIH reivindicando la necesidad de cuidado, empatía y solidaridad.

La serie *Carrying* constituye uno de los núcleos más significativos de esta etapa. A través de esculturas, dibujos, fotografías y acciones performativas, el artista exploró la idea de ser sostenido por otros como metáfora de la interdependencia humana. *Carrying VII* remite a las célebres acciones realizadas en 1992, donde Espaliú fue transportado descalzo y en brazos por una cadena humana que recorría la ciudad de San Sebastián. Aquella acción se convirtió en un poderoso gesto colectivo contra la exclusión y el silencio que rodeaban a la enfermedad

28. Jacobo Castellano

Paso 3, 2007

Madera, cuero, lienzo, grapas

Colección CAAC

Paso 3 (2007) es una de las obras más representativas de la investigación escultórica de Jacobo Castellano en torno a la memoria, los oficios tradicionales y la cultura popular andaluza.

La palabra “paso” remite inevitablemente a la Semana Santa, un imaginario muy presente en la producción de Castellano. El artista no reproduce literalmente un paso religioso; más bien trabaja con sus resonancias culturales, materiales y los rituales colectivos.

La obra no se entiende únicamente como un objeto tridimensional. Castellano suele trabajar desde la idea de que los materiales conservan huellas de usos anteriores, recuerdos familiares y referencias a la cultura rural andaluza, siendo vehículos y tesoreros capaces de almacenar historias, afectos y formas de vida que sobreviven al paso del tiempo.

29. Diario de Juan Bernier con anotaciones del autor

Primera entrega 1918-1936

Familia Bernier

Estos documentos forman parte del diario personal de Juan Bernier, escritor, poeta y arqueólogo cordobés del Grupo Cántico. Los fragmentos del mismo relacionados para la muestra, transcurren en el periodo entre 1918 y 1936. Tienen lugar en Córdoba y algunos pueblos de la provincia. Constituyen un valioso y complejo testimonio de la vida intelectual y cotidiana de la Córdoba de la época, así como de las inquietudes de su autor.

Más allá de su carácter autobiográfico, estos escritos permiten aproximarse a un momento decisivo de la historia española desde una perspectiva íntima y subjetiva, convirtiendo la experiencia individual en memoria colectiva.

30. Nuria Carrasco

Encuentros, 1997

Silicona y tubo de cobre pintado

Colección CAAC

La producción artística de Nuria Carrasco se caracteriza por una constante experimentación con materiales, técnicas y lenguajes diversos. A través de ellos, la artista cuestiona convenciones sociales y culturales mediante propuestas cargadas de ironía, humor y una mirada crítica hacia los comportamientos humanos. Su trabajo suele situarse en un territorio ambiguo entre lo cotidiano y lo inquietante, transformando elementos reconocibles en artefactos capaces de generar extrañeza y reflexión.

En *Encuentros*, la artista presenta una serie de mordazas realizadas en silicona sobre las que aparecen impresas diferentes expresiones de la boca buscando una tensión entre lo orgánico y lo artificial y entre lo íntimo y lo performativo que nos hace llegar a cuestionar, como espectadores, hasta qué punto las expresiones que mostramos son espontáneas o responden a papeles previamente asumidos.

25. Johanna Billing

Where she is at, 2001

DVD

Colección CAAC

Concebido como un emblema de la arquitectura funcionalista noruega, el recinto *Ingierstrand Bad*, integraba restaurante, pista de baile, piscinas y una torre de saltos, representando los ideales de progreso, bienestar y modernidad propios de la época.

En el vídeo que constituye esta pieza, una joven asciende lentamente hasta el trampolín más alto. Sin embargo, en lugar de lanzarse al agua, permanece sentada en el borde, inmóvil y absorta en sus pensamientos, lo que convierte la escena en una poderosa metáfora de la incertidumbre ante lo desconocido a la vez que ahonda en cuestiones profundas como la memoria, el paso del tiempo y el desgaste de los proyectos sociales y políticos asociados a la modernidad, desde una plástica que combina una estética minimalista con una gran carga emocional, mezcla habitual en la obra de Johanna Billing.

26. Joseph Beuys / Douglas Davis / Nam June Paik

Documenta 6 satellite telecast, 1977

Proyección videográfica. digital beta pal + dvd Pal - color y sonido

Colección CAAC

En 1977, la Documenta 6 de Kassel, con Manfred Schneckenburger como director artístico, estuvo especialmente enfocada a los nuevos medios: cine, fotografía y vídeo. En este contexto, tuvo lugar la primera retransmisión en directo por televisión internacional vía satélite hecha por artistas.

Las performances que durante su celebración realizaron los artistas Nam June Paik, Joseph Beuys y Douglas Davis fueron retransmitidas a más de 25 países

TV Bra, *TV Cello* y *TV Bed* fueron una serie de performances y audiovisuales creadas por el artista coreano Nam June Paik junto a la violonchelista y performer Charlotte Moorman. Mezclaban cuerpo, música, televisión y tecnología y ayudó a legitimar el videoarte. También desde Kassel, Joseph Beuys se dirigía al público explicando teorías utópicas del arte como "escultura social". Davis, por su parte, llevó a cabo, desde Caracas, Venezuela, la performance *Los últimos nueve minutos*, una pieza participativa en el que se centra en la distancia tiempo-espacio entre él y la audiencia televisiva, intentando simbólicamente atravesar la pantalla del televisor para establecer comunicación directa con el público.

27. Fragmento del mosaico de los poetas

Posible retrato de Lucano, siglo II

Museo Arqueológico de Córdoba

Este fragmento pertenece al denominado *Mosaico de los Poetas*, una destacada obra musivaria romana realizada en el siglo II d. C. para decorar una residencia de la antigua *Corduba*. La figura representada ha sido identificada tradicionalmente como Lucano, poeta cordobés del siglo I d. C. y autor de la *Farsalia*, aunque esta atribución no ha podido confirmarse de manera definitiva.

La calidad técnica del mosaico y la elección de personajes vinculados al mundo de las letras reflejan el prestigio de la cultura clásica entre las élites romanas. La posible presencia de Lucano constituye además un testimonio del reconocimiento que Córdoba otorgó a una de sus figuras intelectuales más relevantes, convirtiendo la obra en un símbolo de la continuidad entre la ciudad romana y su legado cultural.

4. Pepe Espaliú

El hijo pródigo, 1992

Hierro pintado

VIMCORSA. Ayuntamiento de Córdoba

El hijo pródigo es una obra de la etapa final de la trayectoria y la vida del artista. Marcada por una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad, la exclusión y la necesidad de cuidado, el título remite directamente a la parábola bíblica homónima, que en el contexto de Espaliú, adquiere una notable carga simbólica. La figura del hijo pródigo puede entenderse como una metáfora del exilio y del deseo de retorno, vinculada tanto a la experiencia vital del artista entre ciudades como Córdoba, Barcelona, París, Ámsterdam, Nueva York y Roma, tanto como a la búsqueda de reconocimiento y aceptación en una sociedad que, durante los años noventa, estigmatizaba a las personas afectadas por el sida.

La obra incorpora asimismo nociones de reconciliación y redención, temas recurrentes en la producción tardía de Espaliú, donde el cuerpo aparece como un espacio de fragilidad y dependencia. Desde una perspectiva formal, *El hijo pródigo* se inscribe plenamente en el universo simbólico del artista, elementos y estructuras ambiguas que oscilan entre la protección y el confinamiento, metáforas de un cuerpo herido que encuentra en la interdependencia y en los vínculos afectivos una forma de resistencia frente al aislamiento.

5. Ana Mendieta

Sin título (Siluetas), 1980

Fotografía

Colección CAAC

La serie *Siluetas*, realizada entre 1973 y 1980, reúne más de un centenar de obras creadas por la artista multidisciplinar Ana Mendieta en entornos naturales aislados. A través de este proyecto, Mendieta inscribe la huella de su cuerpo en el paisaje, evocando las diosas madre de las culturas prepatriarcales mediante el uso de materiales orgánicos y elementos vinculados al propio cuerpo. Estas acciones fueron registradas en vídeo y fotografía, soportes que han pconstituye uno de los numerosos ejemplos en los que la artista explora la relación entre cuerpo y naturaleza, dotándoepermitido documentar y preservar la memoria de estas intervenciones efímeras. En las primeras obras de la serie, Mendieta incorporaba su propio cuerpo de manera directa. Con el tiempo, fue alejándose de esa presencia física para trabajar con formas y huellas integradas en la naturaleza que evocan la silueta femenina. Esta obra la de una profunda carga simbólica vinculada a lo femenino, al feminismo y, en muchas ocasiones, a la sexualidad.

6. Jiri Georg Dokupil

Sin título, 1990

Leche materna sobre lienzo y monotipo por estampación

Colección CAAC

Estos trabajos pertenecen a una de las etapas más radicales y experimentales de Jiri Georg Dokoupil. Famoso por su amplia experimentación técnica, estas obras de 1990 forman parte de esa lógica, en la que más allá de reproducir una imagen, el artista juega con el propio material como tema de la obra.

El uso de la leche materna como material pictórico incorpora dimensiones simbólicas, corporales y transgresoras como acción frente al conceptualismo y a la excesiva intelectualización del arte predominante en la época, reivindicando una práctica más física, experimental y gestual. En este contexto, el empleo de sustancias orgánicas y no convencionales adquirió un carácter deliberadamente provocador y antiacadémico.

7. Manolo Millares

Cuerpo caído, 1966

Acrílico, pigmentos y cola animal sobre arpillera

Colección CAAC

Figura fundamental del grupo *El Paso* y del arte abstracto español, consiguió conjugar el drama y la denuncia social con el aliento poético en obras donde aún resuena el grito desgarrado de la opresión y la tortura. Sus primeros intereses se centraron en la historia canaria, la cultura de sus pobladores originarios y el Surrealismo, de larga tradición en las islas. Al llegar a Madrid, adopta la abstracción y poco después empieza a utilizar la arpillera, que será uno de los signos más reconocibles de su obra. Esa tela de arpillera retorcida, recosida y horadada, junto al uso casi exclusivo del blanco y negro logran transmitir una sensación de gran desgarró espiritual del hombre sometido y aislado, trascendiendo a la metáfora individual y ejemplificar la situación de la España franquista. Así se muestra en esta obra de 1966, cuyo título también señala ese abatimiento del individuo.

8. Julio Romero de Torres

Retrato de Sarita Saavedra, c. 1918

Óleo

Colección Rafael Carrillo Maestre

Esta obra se inscribe en la amplia producción retratística de Julio Romero de Torres, caracterizada por la construcción de imágenes cargadas de simbolismo, elegancia y misterio. La retratada aparece representada con una pose serena y una mirada intensa que concentra la atención del espectador, reforzando su presencia psicológica y emocional.

Como sucede en muchos de sus retratos femeninos, la figura trasciende la representación individual para convertirse en una encarnación de los ideales de feminidad desarrollados por el artista, donde se entrelazan belleza, melancolía, sensualidad y cierto halo enigmático. La cuidada factura académica, la iluminación teatral y la sobria paleta cromática contribuyen a crear una atmósfera íntima y evocadora. Más allá de la apariencia física, Romero de Torres busca captar la identidad de la modelo a través de gestos, actitudes y sutiles referencias simbólicas, convirtiendo el retrato en una representación tanto personal como idealizada.

9. Martha Rosler

Semiotics of the Kitchen, 1975

Vídeo Betacam, sistema PAL

Colección CAAC

Realizada en 1975, *Semiotics of the Kitchen* es una de las obras fundamentales del videoarte feminista del siglo XX. En esta pieza, Martha Rosler adopta el formato de un programa de cocina televisivo para cuestionar los roles de género y la representación de la mujer en la cultura de masas.

Situada frente a una cocina y mirando directamente a cámara, la artista presenta distintos utensilios domésticos, manipulandolos mediante gestos bruscos, tensos y agresivos dotándolos de una nueva carga simbólica, revelando las tensiones existentes tras las expectativas sociales impuestas a las mujeres.

Rosler plantea la cocina como un entorno cultural construido a través de normas, símbolos y convenciones que históricamente han definido la identidad femenina, desde un contexto asociado a los movimientos feministas de los años setenta, haciendo que la pieza, mediante la combinación de performance, videoarte y parodia televisiva convierta un ámbito doméstico en un espacio de crítica política

22. Antonio Rodríguez Luna

Boceto para cartel (esqueleto), ca. 1935

Grafito sobre papel

Antonio Rodríguez Luna fue una figura fundamental del surrealismo hispano. Sus dibujos y las obras seriadas, como carteles, grabados y revistas, resultan de capital importancia para conocer la vanguardia A través de su lápiz, la plumilla, o el punzón, busca expresar el dolor de la opresión o de la guerra y sus secuelas, componiendo escenas sombrías, abigarradas, grotescas o apocalípticas.

Valeriano Bozal analizó el denso y dramático contenido de estos dibujos, clasificándolos de "apocalípticos". En *Boceto para cartel (esqueleto)*, Rodríguez Luna refleja esa visión sombría de la realidad mediante una imagen de extraordinaria fuerza expresiva, anticipando el clima de devastación y tragedia que marcaría los años de la Guerra Civil, en los que se realiza.

23. Francis Bacon

Seated figure, 1983

Aguafuerte

Colección CAAC

Francis Bacon es una de las figuras más influyentes del arte del siglo XX. Considerado por muchos como continuador de algunas de las investigaciones de Picasso sobre la figuración y la representación del cuerpo humano, Bacon desarrolló un lenguaje visual profundamente personal, centrado en la fragilidad, la tensión y la vulnerabilidad de la condición humana.

En *Seated Figure*, el artista presenta una figura aislada en un espacio cerrado, un motivo recurrente en su producción. La distorsión anatómica, la sensación de movimiento convulso y el encierro espacial generan una intensa atmósfera de inquietud y claustrofobia. Como en muchos de sus retratos, Bacon explora aquí tanto la dimensión psicológica del ser humano como las posibilidades expresivas del espacio pictórico.

24. Pérez Villalta

El rumor del tiempo, 1984

Óleo sobre lienzo

Colección CAAC

El rumor del tiempo es una de las obras más ambiciosas del artista gaditano Guillermo Pérez Villalta, exponente clave de la *Nueva Figuración Madrileña* y de la posmodernidad pictórica en España.

En los años ochenta, Pérez Villalta rompió drásticamente con el conceptualismo y la abstracción en pro de la pintura narrativa, figurativa y de gran formato. La escena se desarrolla en un espacio de resonancias clásicas y metafísicas, donde arquitecturas idealizadas, pavimentos geométricos y perspectivas cuidadosamente calculadas configuran un escenario teatral en el que conviven múltiples episodios y focos.

Entre lo autobiográfico y lo universal, el artista integra experiencias personales y referencias culturales de su generación para construir una imagen cargada de significados, donde realidad, memoria y ensoñación se funden en una misma visión poética.

13. Juan de Valdés Leal

San Rafael, 1654-1656

Palacio de Viana. Fundación Kutxabank

San Rafael forma parte de una pareja de arcángeles realizada por Juan de Valdés Leal hacia 1654-1656 para el Palacio de Viana. Considerado uno de los grandes maestros del barroco sevillano, el artista representa al arcángel cordobés con una marcada sensación de movimiento y una intensa expresividad, características fundamentales de su estilo.

La figura se recorta sobre un fondo oscuro que potencia su presencia monumental, mientras la riqueza de los pliegues, la gestualidad y los efectos lumínicos refuerzan el dinamismo de la composición. Más allá de su función devocional, la obra manifiesta la teatralidad y la fuerza emocional propias del barroco, convirtiendo a San Rafael en una imagen de protección y guía espiritual estrechamente vinculada a la identidad de la ciudad de Córdoba.

14. Joseph Kosuth

Ex Hypothesi, 1990

Serigrafía sobre plexiglás y neón

Colección CAAC

Joseph Kosuth es una de las figuras fundamentales del arte conceptual. Formado en arte, filosofía y antropología, defendió la necesidad de separar la estética de la definición del arte, situando la idea y la reflexión conceptual por encima del objeto artístico.

Estas preocupaciones se manifiestan en *Ex Hypothesi*, una obra que toma como punto de partida una expresión lógica utilizada para formular hipótesis o razonamientos. Mediante el empleo del texto la pieza persigue activar un proceso intelectual en el que el lenguaje se convierte simultáneamente en tema, material y herramienta de la obra.

De este modo, *Ex Hypothesi* ejemplifica uno de los principios esenciales del arte conceptual: que el verdadero espacio de la obra no reside en el objeto físico, sino en el pensamiento que este desencadena.

15. Amalia Pica

(un) heard (room), 2019

Instalación

Colección CAAC

A partir de elementos encontrados y materiales en apariencia simples, la obra se despliega en un espacio que contiene objetos cotidianos que se usan en las protestas para hacer ruido, así como artículos que pueden ser utilizados para agredir, como palos y machetes.

Los objetos son reconocibles, pero han perdido su funcionalidad inmediata. Al estar recubiertos de vendajes de yeso ya no pueden sonar, golpear ni amplificar una voz. El revestimiento blanco de cada objeto silencia su función acústica y resignifica las imágenes y rinde homenaje a Provos, un movimiento contracultural de la década de los 60 en Ámsterdam, que utilizó tácticas humorísticas y de activismo conceptual en sus intervenciones sociales.

16. Christo

Package on table, 1989

Litografía y collage

Colección CAAC

Esta obra se trata de una representación bidimensional, en litografía y collage de una mesa completamente cubierta. La pieza representa uno de los característicos “paquetes” de Christo, formas ocultas bajo telas tensadas y cuerdas que transforman objetos cotidianos en volúmenes enigmáticos ocultando su apariencia y anulando temporalmente su función práctica. *Package on Table* concebida como acción en los años 50 y 60, anticipa algunas de las preocupaciones que marcarán toda la trayectoria del artista. Aunque esta pieza data de 1989, la imagen y el concepto remiten directamente a esa etapa temprana de su producción.

17. Elena Asins

Sin título (menhires), 2006

Obra gráfica. Impresión digital sobre papel

Colección CAAC

La obra *Sin Título (Menhires)* de Elena Asins se sitúa dentro de la investigación sistemática que desarrolló durante décadas en torno a la geometría, la serialidad y los procesos matemáticos aplicados al arte. Asins es una figura fundamental del arte conceptual y geométrico español, especialmente vinculada al uso temprano de sistemas computacionales en la creación artística.

Esta obra gráfica de 2006 pertenece a una etapa madura de su trayectoria, en la que consolidó un lenguaje visual depurado, caracterizado por la precisión formal, la austeridad cromática y la exploración de estructuras espaciales derivadas de procesos matemáticos y digitales. Así, el término *Menhires* remite a las estructuras megalíticas verticales prehistóricas, asociadas a nociones de orden, permanencia, ritmo y relación espacial.

18. José Duarte

Sin título (serie Sector Sur), 1965-1968

Colección Joaquín Fayos

Realizada entre 1965 y 1968, esta obra pertenece a la serie *Sector Sur*, desarrollada por José Duarte tras su etapa en el Equipo 57. En estos años el artista abandona la abstracción geométrica para centrarse en una figuración de marcado compromiso social, interesada por la realidad de los barrios obreros y las transformaciones urbanas de la España del desarrollismo.

La serie toma como referencia el Sector Sur de Córdoba, convirtiendo el paisaje cotidiano en un espacio de reflexión sobre la vida colectiva, las desigualdades y la identidad de la periferia urbana. A través de un lenguaje expresivo y directo, Duarte sitúa la experiencia humana en el centro de la representación.

19. Roberto Matta

Des secrets pour changer la vie, 1978

Aguatinta sobre papel

Colección CAAC

Esta obra pertenece a una de las etapas más complejas y poéticas de la producción gráfica de Roberto Matta. Se trata de una aguatinta integrada en la carpeta *Une saison en enfer (Una temporada en el infierno)*, una serie de diez estampas inspiradas en el célebre libro de Arthur Rimbaud publicado en 1873.

Con ella, el artista busca traducir visualmente intensidad psicológica y existencial. El espacio aparece como un territorio inestable, atravesado por formas orgánicas, estructuras geométricas flotantes, líneas energéticas y campos cromáticos en tensión como una mutación de la percepción, una apertura hacia otros estados de conciencia. En relación con la técnica que emplea, la aguatinta permite construir amplias superficies de color y atmósferas densas para conseguir una imagen de gran riqueza matérica y profundidad espacial, donde las formas parecen emerger y disolverse simultáneamente.

20. Pepe Espaliú

Sin título (farola 1), 1975

Fotografía en blanco y negro y fotocopia sobre cartón

Pepe Espaliú

Sin título (farola 2), 1975

Fotografía en blanco y negro y fotocopia sobre cartón

Colección CAAC

La serie *Farolas* forma parte de las primeras investigaciones artísticas de Pepe Espaliú, realizadas durante su etapa de formación en Barcelona a mediados de la década de 1970. Estas imágenes permiten descubrir a un artista todavía alejado de la escultura, el dibujo y las acciones performativas que más tarde lo convertirían en una figura fundamental del arte contemporáneo español.

A través de la observación de elementos urbanos cotidianos, como farolas, Espaliú dirige su mirada hacia aquello que suele pasar desapercibido en el paisaje de la ciudad, invitando a reflexionar sobre nuestra forma de habitar el espacio. En estas obras tempranas ya aparecen algunas de las preocupaciones que acompañarán al artista a lo largo de toda su trayectoria, como el interés por lo marginal y lo oculto, la construcción de la identidad y una mirada poética capaz de convertir lo cotidiano en símbolo.

21. José Caballero

La casada infiel, 1935

Dibujo a tinta sobre papel

Colección CAAC

Realizado en 1935 como ilustración del romance homónimo de Federico García Lorca incluido en el *Romancero gitano*, este dibujo supone una interpretación visual profundamente personal del poema. En aquellos años, José Caballero mantenía una estrecha relación con Lorca y comenzaba a incorporar a su obra las influencias del surrealismo, alejándose de la representación descriptiva.

La composición articula un universo de formas orgánicas, fragmentos corporales y elementos vegetales que se entrelazan en un espacio ambiguo y onírico, para recrear tensiones como el deseo, la seducción, el secreto y la incertidumbre, desde un lenguaje simbólico.

10. Fernando Vacas

Ecos del campo de la verdad, 2026

Nueva producción C3A

Ecos del Campo de la Verdad toma como punto de partida uno de los barrios históricos de Córdoba para explorar la memoria, la identidad y las resonancias culturales asociadas al territorio. El título sugiere una reflexión sobre las huellas que el tiempo deja en los espacios y en las comunidades que los habitan, convirtiendo el paisaje urbano en un lugar de evocación y experiencia compartida.

La obra se sitúa en la intersección entre memoria individual y memoria colectiva, un ámbito recurrente en la práctica de Fernando Vacas, donde el sonido, la imagen y la narración actúan como vehículos para activar recuerdos y generar nuevas lecturas del contexto local. Más que una representación documental, la pieza propone una aproximación sensible al barrio como espacio vivo, atravesado por historias, afectos y transformaciones.

11. Robert Motherwell

Lament of lorca, 1981

Litografía

Colección CAAC

Robert Motherwell fue una de las figuras más destacadas del expresionismo abstracto norteamericano de primera generación. Intelectual de amplia formación filosófica y literaria, entendió la pintura como un medio capaz de expresar experiencias morales, emocionales y políticas. Su obra refleja un intenso compromiso intelectual con el acto de pintar.

Lament of Lorca está estrechamente vinculada a las célebres *Elegies to the Spanish Republic*, la serie más extensa de Motherwell iniciada a finales de la década de 1940. La obra presenta las características formas negras monumentales del artista, Estructuras ovales y verticales que se enfrentan y equilibran en una composición de gran fuerza visual, signos abstractos como símbolos de duelo. En ellos se vislumbra la admiración de Motherwell por la cultura española. Realizada tras su exposición en la Fundación Juan March de Madrid en 1980, *Lament of Lorca* se inscribe en la estrecha relación que Motherwell mantuvo con España. Este vínculo alcanzó uno de sus momentos culminantes en 1981, año en que realizó esta obra y diseñó la cubierta de la revista sevillana *Separata*.

12. Federico García Lorca

Marinero ahogado, 1934

Dibujo a pluma

Colección CAAC

En 1929 Federico García Lorca viajó a Nueva York para impartir unas conferencias en la Universidad de Columbia. Este primer viaje al extranjero causó una profunda impresión en el poeta, que se encontró con una ciudad industrializada, vertiginosa y multicultural, muy distinta de la realidad española de la época.

De esta experiencia surgieron los poemas que más tarde conformarían *Poeta en Nueva York* (1940), así como una serie de dibujos en los que plasmó, mediante un lenguaje simbólico y onírico, las emociones y conflictos que le produjo la gran metrópolis. *Marinero ahogado* participa de este universo poético, donde la figura humana aparece transformada por imágenes de soledad, angustia y desarraigo. Realizado a pluma, el dibujo combina la espontaneidad del trazo con una intensa carga expresiva, revelando la estrecha relación que existió en la obra de Lorca entre escritura, dibujo e imaginación poética.