

MARÍA ALCAIDE (Aracena, Huelva, 1992)

Caballeros castellanos, 2020

Castilian Gentlemen

Vídeo monocal, 16:9, color, sonido, 13'

Cortesía de la artista

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

El caballo cordobés es el protagonista de este vídeo-ensayo que justifica a María Alcaide la elaboración de un discurso biográfico/político acerca del cuestionamiento del papel dominante del hombre en la sociedad actual. La artista traza un puente entre su Aracena natal y la ciudad de Córdoba para desplazar las razones propias de una hegemonía permanente. La interlocución en lo que podría ser un discurso animalista y de crítica social, provoca una carga de interés que golpea todos los sectores de la creación, utilizando en este caso el formato exclusivo del vídeo, algo que no es lo habitual en la creadora. Partiendo en este caso desde la intimidad más próxima y familiar hasta el análisis de los valores colonialistas de la exportación de una raza autóctona que ocupa en la actualidad territorios en América del Norte y del Sur.

Por otro lado podemos encontrar un nuevo discurso sobre la participación de las diferentes culturas que forjaron la identidad de Córdoba. Provocando desde la sátira y el cuestionamiento un espejo indirecto donde mirar la cultura del caballo en la actualidad. En definitiva, Alcaide abre varias vías de debate, y al mismo tiempo ejerciendo una reactivación de los valores estéticos visuales cercanos a nuestro entorno. Un ejercicio de inteligencia emocional capaz de hacernos reír y llorar de manera simultánea.

The Córdoba horse—the *caballeros* in the title, meaning “knights” or “gentlemen”, are derived from *caballo*, the Spanish word for “horse”—is the protagonist of this video essay, which María Alcaide uses to weave a biographical/political discourse that questions the dominant role of men in modern-day society. The artist draws a connection between her hometown of Aracena and the city of Córdoba to trace the underlying reasons for this enduring hegemony. Alcaide’s presentation of what might be construed as an animal rights message and social critique targets every sector of the art world. The exclusive use of video is a departure from her usual choice of media. Alcaide’s exploration ranges from the most intimate family circle to an analysis of the colonialist export values of a native race that currently occupies territories in North and South America.

We also find a new discourse about the role of the various cultures that shaped Córdoba’s identity, using satire and thought-provoking questions to offer an indirect mirror image of modern-day horse culture. Alcaide pursues various lines of debate while also reactivating the visual aesthetic values associated with our surroundings, an exercise in emotional intelligence that can make us laugh and cry at the same time.

PEDRO MENA / ARQUITECTURA A CONTRAPELO (Sevilla, 1991)

Plazas, 2020

Squares

Instalación

Cortesía del colectivo

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

Arquitectura a Contrapelo vincula sus intereses a la divulgación de los valores propios de la arquitectura, antes que a la propia creación *in situ* de nuevos modelos, con un carácter científico y descubriendo realidades a través del juego y el diseño gráfico. La exploración categorizada de ejemplos formales a modo de archivo visual configura un lenguaje propio muy lejano de lo que a priori podemos encontrar en cualquier estudio de arquitectura.

El proyecto *Plazas* que plantea Pedro Mena para Córdoba es una extensión de una investigación más amplia que viene desarrollando desde hace dos años. El trabajo consiste en la elaboración de un elenco de plazas del mundo, un estudio comparativo donde la escala y la relación de formas entre el ciudadano y el propio espacio público ejerce una directriz político-social. Por otro lado, la relación entre las plazas y sus barrios, o el propio urbanismo, dialogan en una serie de imágenes que nos aportan con seguridad otra visión de estos lugares. Particularmente, el proyecto contempla como objetivo la elaboración de 12 láminas dispuestas en el propio taller a modo de transparencias o caja de luz natural. Este trabajo evoca la acción titulada *12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba* realizada por el artista conceptual Isidoro Valcárcel Medina en el año 1974 y que se pudo ver en el C3A en 2017.

Arquitectura a Contrapelo is more interested in sharing and promoting the intrinsic values of architecture than in creating new models in a physical place. This predominantly scientific collective reveals realities through games and graphic design. Their categorized exploration of architectural examples, assembled like a graphic visual archive, posits a unique language far removed from what we would expect to find in an architecture studio.

Pedro Mena's *Plazas* (Squares) project for Córdoba is an extension of a broader research initiative begun two years ago. The work entails the compilation of a series of city squares from around the world to conduct a comparative survey where scale and the relationship of forms between citizens and the public space acts as a socio-political guideline. At the same time, the relationship between the squares and their neighbourhoods, or the urban layout itself, dialogue in a series of images that confidently offer us a different perspective on these places. Specifically, the project aims to create 12 plates displayed on glass at the workshop as transparencies or natural light boxes. This work recalls the action *12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba* (12 Measurement Exercises on the City of Córdoba) carried out by conceptual artist Isidoro Valcárcel Medina in 1974 and exhibited at the C3A in 2017.

No tocar

Do not touch

SOTA PÉREZ (Aracena, Huelva, 1986)

Perno 2020, 2020

Bolt 2020

Instalación / documentación

Vídeo monocal, color, sonido, 1'35'', en loop

Mapa conceptual (intervención grafiti)

Cortesía del artista

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

Sota Pérez ha convertido su estudio durante la residencia en un laboratorio abierto a compañeros del mundo del diseño gráfico y el arte urbano. Una simulación de los encuentros que viene desarrollando desde hace años en su propio piso generando dinámicas de trabajo colectivo. La propuesta aprovecha la plataforma que le ofrece el propio centro de creación para dar visibilidad a una generación de creadores locales que contemplan la calle como único espacio de exhibición. El proyecto se inicia con la creación de una marca gráfica que identifica y da unidad a este laboratorio creativo.

Perno (mecanismo de fijación compuesto por una tuerca, una arandela y un tornillo) juega metafóricamente con la idea de unión de los tres elementos que lo componen: los creadores locales, el propio colectivo y la institución pública. El proyecto consta de tres partes. Primero se genera la marca a través de este icono visual trabajando con la idea de cadáver exquisito, fórmula planteada por primera vez por los surrealistas a principios del siglo XX. Después se plantea una edición de 40 ejemplares de un *pack* de intervención callejera, diseñado por los propios colaboradores. Una vez utilizados estos *packs*, y su consecuente intervención, el propio colectivo documenta el proceso y recopila los resultados, diseñando una serie de fanzines. Este proyecto supone una puesta en valor del diseño gráfico, al tiempo que formula la colectividad como un ejercicio de creación cada vez más inusual.

During the residency, Sota Pérez turned his studio into an open laboratory for colleagues from the world of graphic design and street art, recreating the interactions and teamwork dynamics that have been taking place for years in his own apartment. His project used the platform offered by the art centre to draw attention to a generation of local artists for whom the street is the only true exhibition venue. The first step was to create a visual market that would identify and unify this creative lab.

Perno—a term usually translated as “bolt” but which actually refers to the combination of a bolt, nut and washer—is a metaphorical allusion to the project’s three components: local artists, the collective itself, and the public institution. The project has three parts. The first is the creation of a distinctive brand, a visual icon based on the idea of the exquisite corpse first formulated by the surrealists in the early 20th century. The second part involves the release of 40 street art *packs* designed by the collaborators. Once these *packs* have been used in street interventions, the collective documents the process and compiles the results in a series of fanzines. This project underscores the value of graphic design while also positing collectivity as an increasingly rare creative exercise.

No tocar

Do not touch

ROBERTO URBANO (Granada, 1979)

Cuando la experiencia es honda, no es tan diferente la pena de la alegría, 2020

When the experience is deep, joy and sorrow are not all that different

Instalación en aluminio, hierro, madera y arena de sílice

Cortesía del artista

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

Crear un estado fallido como fórmula de creación y forzar el naufragio como lugar desde donde resurgir nuevos horizontes. De esta manera Urbano nos sitúa frente a una estructura varada, el esqueleto o casco de un barco que acaba de ser rescatado y elevado para una exhibición pública con una cierta mirada arqueológica. La producción en metal es seña de identidad de este escultor que desde hace un tiempo explora los límites espaciales del lugar para convertir forma y fondo en un todo. En este caso la propia arquitectura del taller ejerce las fuerzas de sujeción a través unas tirantas de acero ayudadas de unas grúas que no están faltas de cierta poesía, y romanticismo. Sobre todo en los detalles que articulan la mezcla de componentes domésticos, llevando al espectador a un espectro de osamenta de hierro y restos de madera perfectamente articulados.

Trabajar desde la sinrazón y el conflicto es un claro ejemplo de las fórmulas de creación de Urbano. Evocando una mirada hacia el interior, no falta de sufrimiento, como metodología para la construcción de nuevas realidades. Cada uno de los elementos que configuran esta instalación provienen de su cercanía familiar vinculada al mundo de la industria metálica, evocando el cuento *El descenso al Maelström* de Edgar Allan Poe, donde uno de los protagonistas visualiza los elementos que han quedado intactos tras el naufragio como estrategia de salvación.

By positing a failed state as a creative formula and staging the shipwreck as a place where new horizons can emerge, Urbano brings us face to face with a beached carcass, the skeleton or hull of a ship that has just been salvaged and raised for public exhibition in a pseudo-archaeological light. Metalwork is a cornerstone of this sculptor's oeuvre; for some time, Urbano has been probing the spatial limits of place in an attempt to merge form and substance. In this case, the workshop's own architecture acts as an anchoring mechanism, aided by steel bands and cranes which have a certain aura of poetry and romanticism, particularly in the details that articulate the blend of domestic components, pointing viewers to a spectre of iron bones and perfectly assembled bits of wood.

This work with nonsense and conflict clearly exemplifies the nature of Urbano's creative formulas. He evokes an introspective gaze, not devoid of suffering, as a method of constructing new realities. Each of the elements that make up this installation are derived from his family's connection with the metal industry, recalling the scene in Edgar Allan Poe's tale *"A Descent into the Maelström"* where one of the protagonists sees the elements that have survived intact after the shipwreck as a means of salvation.

No tocar

Do not touch

VIOLETA NIEBLA Y ALESSANDRA GARCÍA / DOS BENGALAS (Málaga, 1981 / 1984)

Match

Instalación / documentación gráfica

Textos

Vídeo monocal, 16:9, color, sonido, 8'

Cortesía de las artistas

Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

El proceso de creación de este colectivo surge de la propia experiencia *in situ*. Nos ayudan a detenernos en el camino, a pararnos para observar, algo propio de una labor poética como la desarrollada personalmente por Violeta Niebla. Por otro lado, Alessandra García ejerce el papel de anfitriona espacial provocando en el espectador una situación irracional, aportando un valor melodramático propio de quien se ha forjado en las artes escénicas. La combinación de ambas nos lleva a procesos de creación no habituales en el panorama artístico actual.

Niebla y García personifican al propio edificio del C3A como un usuario más de las varias aplicaciones móviles con las que las personas podemos conocernos, relacionarnos y hasta tener sexo de una manera cercana y rápida. Algo que identifica nuestro momento actual. La obra ahonda en la adaptación del concepto del amor como aglutinante en la creación, que nos cuestiona los significados y significantes de la institución pública, de los usos y necesidades de una sociedad unida a un terminal móvil y el papel de la cultura en este sentido. Las piezas que acompañan la instalación son el resultado de una acción real y que nos ayudan a construir la escena pasional. La dualidad espacial que contemplamos en el espacio expositivo nos recrea de alguna manera la residencia creativa fruto del intercambio de experiencias vividas con Alex Peña.

The creative process of this collective is a product of *on-site* experience. We are invited to stop in our tracks, to pause and observe the elements of Violeta Niebla's personal poetic undertaking. Meanwhile, Alessandra García plays the part of spatial hostess and places viewers in an irrational situation, adding the melodramatic component one might expect of someone trained in the performing arts. The combination of these two artists introduces us to creative processes not often seen on today's art scene.

Niebla and García personify the C3A building as simply another user of the various mobile apps that allow us to meet, interact and even have sexual relations in a quick and convenient way—a hallmark of these modern times. Their work investigates the adaptation of the concept of love as a binder in creative endeavours, questioning the significance and signifiers of the public institution, the habits and needs of a society wrapped up in mobile phones, and the role of the arts in this context. The pieces that accompany the installation are products of a real action and help us to construct the passionate scene. In a way, the spatial duality we see in the exhibition space recreates the artistic residency derived from their shared experiences with Alex Peña.

No tocar

Do not touch

ALEX PEÑA (Alicante, 1975)
C3A Pasión infinita, 2020
C3A Endless Passion

Instalación / documentación gráfica
Vídeo monocal, color, sonido, 6´19”

Cortesía del artista
Obra producida por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, Córdoba

El creador alicantino afincado desde hace varias décadas en Sevilla no deja impasible a quien observa sus propuestas. El diálogo espacial en sala que establece con el proyecto del colectivo Dos Bengalas, ejerce una puesta en valor por las prácticas relacionales y *performativas*, tan propias de los límites de la creación y fuera de los circuitos habituales del mercado del arte.

Su formación teatral es un claro ejemplo de bifurcación en los procesos de creación. Desde su labor como fundador del proyecto de arte público Los jueves Milagro, Peña ha sabido tejer las nuevas realidades en el propio lugar, sin hacer uso de los artificios teatrales a veces distantes del sistema del arte contemporáneo. *C3A Pasión infinita* plantea una realidad a partir de la propia circunstancia real. Peña convierte su taller en un *display* propio de la nueva y futura esponsorización del Córdoba Club de Fútbol. La instalación se acompaña de la equipación prototípica diseñada para tal evento, que contempla en su diseño la forma hexagonal identitaria del C3A, o las diferentes imágenes que surgen de la experiencia en la realización del vídeo. Este ejercicio alinea de forma geográfica y mental tres edificios de uso público en la ciudad de Córdoba: la Mezquita-Catedral, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía y el Estadio Nuevo Arcángel. Religión, Arte y Fútbol como ejemplo y constructor social.

Born in Alicante but transplanted to Seville several decades ago, Alex Peña's creative proposals never fail to elicit a reaction from viewers. The spatial dialogue he establishes in the gallery with the Dos Bengalas project underscores the value of relational and performative practices, typically found on the outer limits of creativity and rarely in conventional art market circuits.

Peña's multi-pronged approach to creative processes is informed by his background in theatre. As the founder of the public art project Los jueves Milagro (Miracle Thursdays), he has managed to weave new realities on the spot without resorting to the theatrical smoke and mirrors that are sometimes distant from the contemporary art establishment. *C3A Pasión infinita* (C3A Endless Passion) presents a reality derived from real-life circumstances. Peña turns his workshop into a showcase for the new future sponsorship of the city's football team, Córdoba Club de Fútbol. The installation is accompanied by the typical equipment designed for such an event, with the C3A's distinctive hexagonal form incorporated in its design, and different images inspired by the experience of making the video. This exercise geographically and mentally aligns three public buildings in the city of Córdoba: the Great Mosque-Cathedral, the Centro de Creación Contemporáneo de Andalucía, and the Nuevo Arcángel Stadium. Religion, art and football as social builders and paradigms.

No tocar
Do not touch