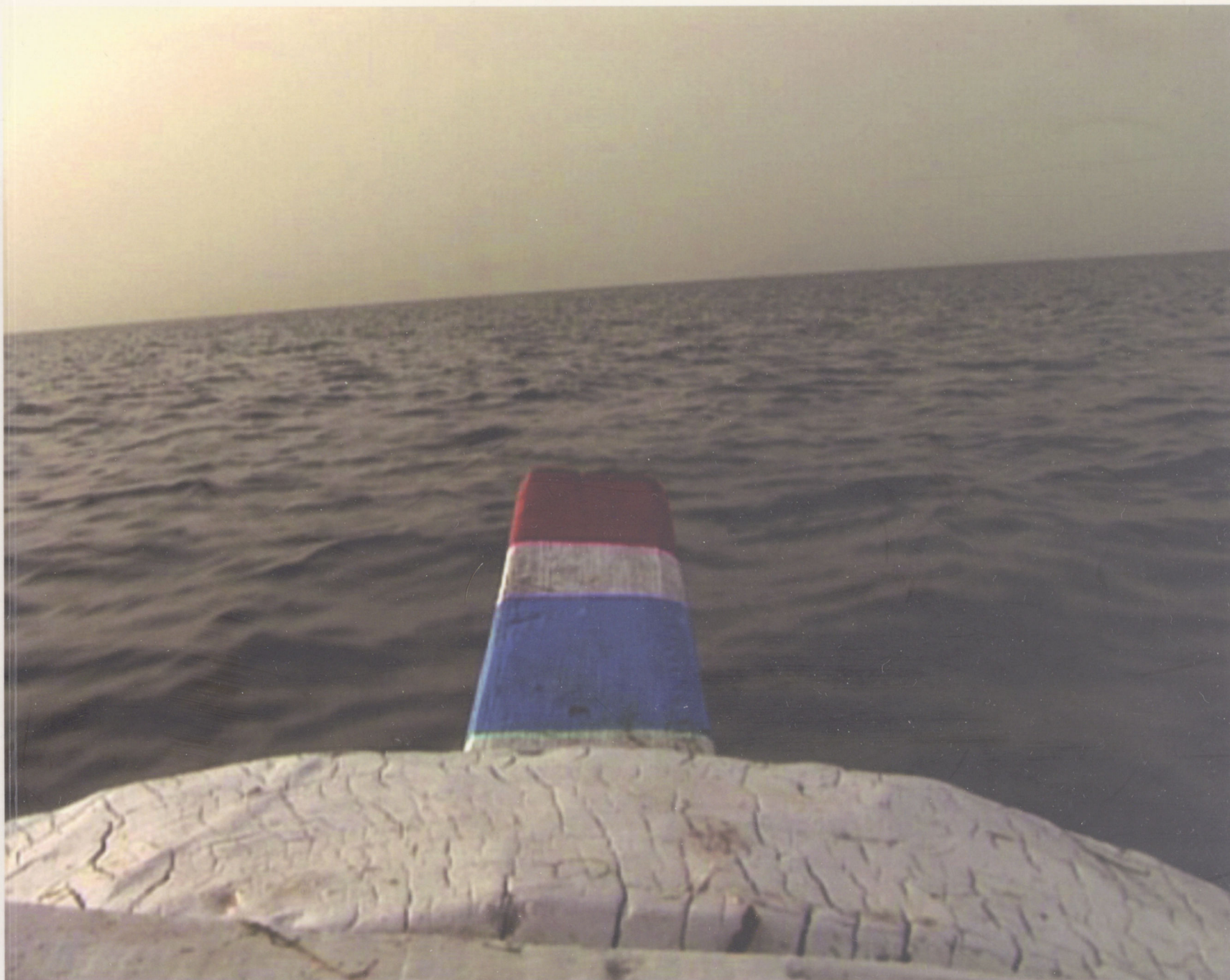

Becas de Arte **CAJA MADRID**

GENERACIÓN
2008

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

CAJA MADRID
OBRA SOCIAL

Becas de Arte **CAJA MADRID**

GENERACIÓN
20ñ8

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

CAJA MADRID

Miguel Blesa de la Parra

Presidente de **CAJA MADRID**

Becas de Arte **CAJA MADRID**

GENERACIÓN
20ñ8

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

GENERACIÓN
2008

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

PROYECTO GENERACIONES

Obra Social **CAJA MADRID**

DIRECTOR GERENTE

Carlos Mª Martínez Martínez

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

Y COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

Carmen Estrada Llaquet

COORDINACIÓN

Obra Social **CAJA MADRID**

La Fábrica

LOGÍSTICA

Intervento

DISEÑO GRÁFICO

Diseño original:

Fernando Gutiérrez @ Gráfica

TROFEOS Y DIPLOMAS

DISEÑO

Javier Mariscal

EXPOSICIÓN

COMISARIA

Oliva María Rubio

DISEÑO Y MONTAJE

Leona

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

Humana Marketing y Comunicación

CATÁLOGO

COORDINACIÓN

María Azcoitia

DISEÑO

gráfica futura

EDICIÓN DE TEXTOS

Antonia Castaño

TRADUCCIÓN

Herrán Coombs

IMAGEN DE CUBIERTA

Florencia P. Marano

Le corps de Mouhamadou (detalle)

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Artes Gráficas Palermo, SL

ISBN

978-84-96917-13-2

DEPÓSITO LEGAL

M-2.414-2008

NOTA A LA EDICIÓN

Los textos que acompañan la obra de los artistas han sido editados a partir del material aportado por ellos.

ÍNDICE	Presentación por Carlos M. ^a Martínez Martínez	9
	Introducción por Oliva María Rubio	11
	PROYECTOS	
	Nico Baixas Manoescultura	17
	Patricia Gómez / María Jesús González A la memoria del lugar	29
	Juan Carlos Martínez Jiménez Subfilum Spermopsida	41
	Florencia P. Marano Le corps de Mouhamadou	53
	Marta Petit Cotidianidades	65
	Elvira Poxon Conversation Piece	77
	Anna Sala Istanbulmap	89
	English texts	101

Carlos M.ª Martínez Martínez

Director Gerente de **Obra Social CAJA MADRID**

Obra Social CAJA MADRID acude, como todos los años, a su cita anual con el arte más vanguardista presentando el trabajo realizado por los artistas becados de Generaciones en la Feria Internacional de Arte que se celebra en Madrid: ARCO'08. La modalidad de Becas del programa Generaciones selecciona, en cada edición, los proyectos más novedosos, que los artistas han de desarrollar a lo largo del año. Un proceso que ha sido seguido de cerca por la organización del programa a fin de proporcionar los medios y asesoramiento necesarios para su producción. ARCO constituye una plataforma ideal para consolidar uno de los objetivos de Generaciones: dar a conocer y promocionar a nuestros jóvenes artistas tanto a nivel nacional como internacional y ante un público especializado.

Generaciones es un programa de **CAJA MADRID** que, desde su primera edición hace nueve años, ha confiado en los jóvenes y en su creatividad. En la última convocatoria se han presentado 1.126 solicitudes entre las modalidades de Premios y Becas. Un tercio de los artistas optaban a las becas, y entre ellos han sido seleccionados los siete proyectos que se presentan este año en ARCO.

La demanda de apoyo por parte de los jóvenes para realizar sus proyectos artísticos es evidente y subraya, por otra parte, la necesidad existente de ayudas tanto públicas como privadas que faciliten el trabajo de los artistas residentes en nuestro país.

Además de los proyectos becados, Generación 2007 presentó una exposición con las obras premiadas y seleccionadas —un total de veinticinco— en La Casa

Encendida de **Obra Social CAJA MADRID**. Clausurada en Madrid, se celebró en otras cuatro ciudades españolas: Barcelona, Valladolid, Valencia y Sevilla.

Los siete proyectos becados fueron seleccionados por un jurado compuesto por Javier Arnaldo, Aurora Fernández de Polanco, Carlos Jiménez, Frederic Montornés y Gloria Picazo. Los autores de dichos proyectos son: Nico Baixas, Patricia Gómez / María Jesús González, Juan Carlos Martínez Jiménez, Florencia P. Marano, Marta Petit, Elvira Poxon y Anna Sala.

El video, por las posibilidades técnicas que ofrece, ha sido el soporte más utilizado por los artistas becados para producir sus trabajos, aunque también encontramos videoinstalaciones, fotografías, dibujos animados, incluso trabajos en audio; del documental a la ficción, pasando por la experimentación o la *performance*.

Los límites entre ficción y realidad, las problemáticas derivadas de la inmigración ilegal, las posibilidades expresivo-escultóricas de las manos, la recuperación de la memoria individual y colectiva, o los límites entre el espacio privado y público son algunos de los asuntos tratados por los autores becados en esta edición. Una invitación para reflexionar y abordar temas del mundo actual compartiendo con nosotros sus puntos de vista e indagaciones, haciéndonos partícipes de sus preocupaciones e inquietudes.

Confiamos en que el trabajo desarrollado por los artistas cumpla las expectativas de todos aquellos que visiten el *stand* de **CAJA MADRID** en ARCO.

Introducción

Oliva María Rubio

Una importante disparidad de medios y temáticas caracterizan los proyectos seleccionados en el programa Becas de Arte Caja Madrid correspondiente a la edición de 2008. Del vídeo y la videoinstalación al *net art*, pasando por la fotografía, el dibujo animado, la pieza sonora y la instalación objetual, los artistas se mueven en los diferentes soportes y técnicas con una soltura y un dominio de los mismos cada vez mayor. De la misma manera, encontramos una gran diversidad en cuanto a los temas abordados. La emigración, las problemáticas relacionadas con los límites del espacio privado/público, las indagaciones en torno a las posibilidades escultóricas que nos ofrecen las manos, la recuperación de la huella y la memoria, la observación de escenas de la vida cotidiana que suelen pasar desapercibidas o el diálogo transcultural son los aspectos en los que los artistas tratan de ahondar a través de sus trabajos.

Los autores y proyectos seleccionados en esta edición son: Nico Baixas, *Manoescultura*; la pareja formada por Patricia Gómez y María Jesús González, *A la memoria del lugar*; Juan Carlos Martínez Jiménez, *Subfilum Spermopsida*; Florencia P. Marano, *Le corps de Mouhamadou*; Marta Petit, *Cotidianidades*; Elvira Poxon, *Conversation Piece*, y Anna Sala, *Istanbulmap*.

Procedente de las artes escénicas, donde han tomado forma sus inquietudes multidisciplinarias, el artista Nico Baixas desarrolla las posibilidades escultóricas que ofrecen las manos en su proyecto *Manoescultura*. El origen de su interés por el medio escénico y por las manos y sus capacidades expresivas habría que buscarlo, por un lado, en su educación un tanto peculiar –Nico proviene de una familia inmersa en el ámbito del teatro, lo que de pequeño le llevó a viajar constantemente por todo el mundo y a menudo a estar en contacto con los artistas con quienes sus padres colaboraban, lejos, pues, de una educación convencional– y, por otro, en la particularidad de que, también por razones familiares, el lenguaje de los signos era de uso habitual en su entorno.

Partiendo de ese interés por las potencialidades expresivas de las manos e inspirándose en trabajos científicos, la obra de Nico Baixas, presentada en forma de vídeo, muestra las habilidades, funciones y técnicas manuales, y pone de relieve su complejidad y diversidad. Ese esfuerzo por desarrollar las posibilidades escultóricas de las manos ha desembocado en casi mil formas que el artista agrupa según la siguiente catalogación: “Firstscross”, obtenidas a partir del cruce de los dos primeros dedos, empezando por el meñique; “No-cross”, formas asimétricas realizadas con las dos manos, sin utilizar la primera forma; “Simétricas”, conseguidas con las dos manos; “Palma”, con una sola mano y la palma en dirección a la cámara, y “Dinámicas”, realizadas con una sola

mano en posición de perfil. El propio autor ejecuta todas esas formas que, en su vídeo a modo de *performance*, podemos contemplar como un gran catálogo de esculturas realizadas con sus manos y que parecen moverse al son de la música.

Nuestras ciudades están sometidas a una constante transformación que se lleva consigo, en más de una ocasión, las huellas de nuestra existencia. Las excavadoras irrumpen en determinadas áreas insertas en nuevos planes de urbanización y arrasan no sólo con los edificios sino también con la memoria colectiva e individual del lugar. Este hecho, palpable en el proyecto de remodelación de El Cabañal –un barrio de pescadores de la ciudad de Valencia, nacido a finales del siglo XIX y que a comienzos del XX se puebla de casas de estilo modernista popular, declarado en su momento Bien de Interés Cultural–, ha llevado a la pareja de artistas Patricia Gómez y María Jesús González a trabajar en un proyecto que pretende rescatar las huellas del lugar y conservarlas para el futuro. Antes de que las casas sean completamente derribadas, las artistas han conseguido trabajar en algunas de ellas, ocupándolas incluso durante semanas, y han extraído verdaderas muestras pictóricas de sus interiores y exteriores. Ello ha dado lugar al proyecto titulado *A la memoria del lugar*.

Se trata de un trabajo que pretende salvaguardar no sólo la historia del lugar, sino igualmente el modo de habitar los interiores que lo constituyen, así como la peculiaridad de los exteriores. Mediante el encolado de telas en paredes, ventanas, fachadas y suelos, las artistas consiguen una pintura del lugar en la que aparecen los vivos colores con que los habitantes de ese barrio popular interpretaron el modernismo, las decoraciones de los azulejos, los frisos, las cenefas y molduras de todo tipo. El trabajo se presenta a modo de instalación: en un rollo de tela de unos trescientos metros, compuesto por los fragmentos que las artistas han unido, se concentra la memoria de esos lugares. Asimismo, se incluyen dos vídeos documentales en los que, por una parte, se asiste a la evolución del trabajo, en el que las autoras han involucrado a vecinos, amigos y familiares, y, por otro, al proceso de enrollado de las telas.

Bajo el título *Subfilum Spermopsida*, Juan Carlos Martínez ha reunido una serie de fotografías que indagan en los límites del espacio privado, el deseo, la fantasía y las actitudes intimistas que se dan de una forma más o menos encubierta en determinados espacios públicos. El título remite a la denominación científica bajo la que quedan agrupadas las plantas que se reproducen por semillas, se encuentran en ambientes tanto terrestres como acuáticos y son las más numerosas.

El artista ha realizado una expedición a la búsqueda de esas especies vegetales que sirven de refugio a encuentros esporádicos al aire libre en parques, jardines, descampados y reservas naturales. Espacios que se convierten en escenario de fantasías y que, de alguna manera, representan un lugar ideal, un paisaje bucólico, un marco para el esparcimiento. En las fotografías de Juan Carlos Martínez, el entorno natural y las plantas esconden –sugiriendo más que evidenciando– esos encuentros. Una zapatilla en el camino, unos clínex esparcidos por el suelo, un sendero entre los árboles o el hombro de un personaje semioculto por la maleza son los indicios de esas relaciones que el artista evoca en unas imágenes aparentemente inocentes.

En un viaje a Senegal para trabajar en un documental sobre la lucha contra el sida, Florencia P. Marano tuvo la oportunidad de conocer la repercusión que el fenómeno migratorio tenía en los medios de prensa y la televisión de ese país. Una retransmisión televisiva de la llegada de emigrantes senegaleses a las costas españolas y la portada de un periódico con la misma noticia, así como las fotografías de jóvenes emigrantes muertos en la sección necrológica, le impulsaron a embarcarse en un nuevo trabajo que le haría volver a Senegal.

Le corps de Mouhamadou es el título de la videoinstalación en tres pantallas resultado de ese viaje. Mouhamadou no es sólo el nombre de ese emigrante ahogado en las aguas del Mediterráneo, sino también el nombre del profeta. La artista, tras recorrer distintas poblaciones costeras en las que se encontraba con las mismas escenas –familias esperando la llamada de uno de sus miembros que partió en balsa para España, repatriados desocupados dando vueltas por la playa y anécdotas de gente que vive bien en Europa y consigue ayudar a los suyos–, decide realizar su trabajo en Thiaroye Sur Mer, un poblado de chabolas con estrechas calles que desembocan en la playa, a unos veinte kilómetros de Dakar. En su playa se amontonan, sin actividad, las embarcaciones, los cayucos, cuyos propietarios, que viven tradicionalmente de la pesca artesanal, se ven afectados por la falta de trabajo. Un problema agudizado a raíz del acuerdo firmado, hace casi diez años, entre el gobierno de Senegal y la Unión Europea, ya que los pescadores senegaleses no pueden competir con la maquinaria moderna de los franceses, principales explotadores de esas aguas. Ello ha convertido el lugar en un foco de emigración. La decisión de localizar su proyecto en Thiaroye sur Mer viene dada no sólo por tratarse de un lugar representativo del problema migratorio, sino también porque en él existe una asociación de madres que luchan desde hace tiempo contra la inmigración clandestina y que desde un primer momento se mostraron dispuestas a colaborar en el proyecto.

El trabajo pretende, en clave artística, evocar, más que mostrar, cómo se vive en Senegal ese fenómeno migratorio, y lo hace a través de una serie de entrevistas a personas que se han visto directamente afectadas por él. Sus testimonios dejan al descubierto el drama de esas familias rotas por la miseria y el dolor de la desaparición de sus seres queridos en busca de una vida mejor.

El lenguaje del dibujo animado está siendo un medio de creación recurrente para muchos artistas contemporáneos y ha alcanzado un importante reconocimiento en el ámbito de las artes, contando con nombres de la talla del

sudafricano William Kentridge o la norteamericana Kara Walter, por sólo citar dos ejemplos sobresalientes.

Marta Petit recurre a ese medio de la animación en su proyecto *Cotidianidades*, con el que pretende llamar la atención sobre determinadas situaciones de la vida diaria. La aceleración, las prisas, las obligaciones del día a día nos impiden muchas veces percibir detalles, realidades que nos pasan completamente desapercibidas. Hacia ese ámbito es hacia el que Marta Petit quiere dirigir su mirada, y la nuestra, mediante cuatro animaciones con sonido, cuatro capítulos que cierra con un quinto planteado como contrapunto. Una flor que ondea con la brisa, una hilera de hormigas moviéndose por la pared, una mosca limpiándose y una paloma buscando comida, trazadas con un dibujo sencillo y sometidas a la animación, se muestran a nuestra observación con la sencillez, armonía y belleza de sus propios actos cotidianos. Una llamada a detenernos, a ser conscientes de la presencia, de los actos y los movimientos de esas plantas y animales, pero también un recuerdo de que, si nos miráramos a nosotros mismos, encontraríamos su reflejo en nuestras vidas, llenas de actos, de repeticiones a menudo inconscientes.

La obra de Elvira Poxon, *Conversation Piece*, un relato sonoro que investiga las posibilidades de la narración a base de elementos auditivos, la construcción de imágenes y la experimentación de las dimensiones espaciales a través del sonido, es quizá una de las más peculiares entre los proyectos becados en esta edición. La artista, sin recurrir a imágenes u objetos, trabaja únicamente con sonidos, y su obra entronca con una corriente que tiene sus orígenes en el dadaísmo y el futurismo, movimientos que, con sus planteamientos, contribuyeron a borrar las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas, abogaron por la relación arte-vida y convirtieron el ruido y los sonidos de la vida cotidiana en un elemento expresivo. Más tarde, en los años sesenta, artistas como John Cage y el movimiento Fluxus, e incluso el arte conceptual, contribuirían al desarrollo y aceptación del arte sonoro.

Elvira Poxon se inspira en obras como el *ready-made* con “un ruido secreto” de Marcel Duchamp, *A Bruit secret*, de 1916, para abordar este relato sonoro que pretende reproducir la atmósfera de los programas radiofónicos y televisivos de la tele-venta y reflexionar en torno a la ansiedad que el deseo de posesión de las cosas produce, así como poner en cuestión su utilidad. Y lo hace a través de tres personajes: un narrador, un telefonista y un personaje principal, Lillian Sherman, que permanece oculto a lo largo de toda la narración, ya que nunca escuchamos su voz y somos nosotros, los oyentes en este caso, los que vamos completando el personaje a través de las descripciones del narrador y de los diálogos que mantiene con el telefonista, compuestos a partir de conversaciones de esos programas grabados por la artista.

El proyecto de Anna Sala, *Istanbulmap*, se inscribe en los márgenes del arte, más cercano al ámbito sociológico que artístico, y se concreta en un trabajo de campo que involucra a una gran cantidad de personas y cuyo objetivo es la realización de un mapa –impreso y *on-line*– de conexiones entre artistas y espacios independientes de la ciudad de Estambul. Al mismo tiempo, quiere dar cuenta de las transformaciones urbanísticas que está sufriendo esa ciudad clarificando

los aspectos de dicho proceso y visualizando los agentes principales, las motivaciones y el resultado del mismo.

La artista ha llevado a cabo una investigación exhaustiva en la que ha involucrado a artistas, arquitectos, sociólogos, periodistas, así como a colectivos y espacios independientes. Y lo ha hecho a través de la organización de tres talleres de trabajo realizados en convocatorias abiertas, en los que los asistentes han aportado su conocimiento de los artistas y disciplinas de la escena creativa de la ciudad, han participado en la elaboración de una lista conjunta, han discutido sobre metodologías de trabajo y han estudiado otros mapas políticos alternativos llevados a cabo en distintas ciudades europeas. Las discusiones planteadas en los dos primeros talleres llevaron a la conclusión de que la realidad de Estambul se podía evaluar a través de su evolución urbanística. De ahí que en el tercer taller se invitara a arquitectos, urbanistas y sociólogos comprometidos con el desarrollo de la ciudad y que posteriormente algunos artistas presentarán

trabajos y realizarán acciones en distintas partes de la misma, que se pueden ver en la página *web* del proyecto.

El mapa al que globalmente el trabajo ha dado lugar no sólo deja vislumbrar el proceso de transformación urbanística del centro de la ciudad de Estambul, sino también la respuesta crítica de algunos artistas frente a esa situación. En su versión impresa, dicho mapa tuvo una primera distribución durante la celebración de la X Bienal Internacional de Estambul, celebrada el pasado mes de septiembre de 2007. El objetivo último de este trabajo es la construcción de un mapa alternativo de la ciudad de Estambul que sirva como herramienta para un diálogo transcultural.

En conjunto, los proyectos becados en la presente edición del programa Generaciones dan cuenta de la gran diversidad de medios a los que recurren los artistas para desarrollar sus creaciones, así como de la multiplicidad de corrientes y preocupaciones propias del arte de nuestro tiempo.

Proyectos

Nico Baixas Manoescultura

Patricia Gómez / María Jesús González A la memoria del lugar

Juan Carlos Martínez Jiménez Subfilum Spermopsida

Florencia P. Marano Le corps de Mouhamadou

Marta Petit Cotidianidades

Elvira Poxon Conversation Piece

Anna Sala Istanbulmap

Nico Baixas
Manoescultura

Nico Baixas

Barcelona, 1971

Soy el segundo hijo de una familia un poco *hippy*, de esas que creían en ideas que más adelante se demostró que eran imposibles o poco prácticas. Mis padres tenían una compañía de teatro (La Claca) y no paraban de viajar. Seguramente fue por esas ideas imposibles por lo que a menudo nos sacaban del colegio y nos llevaban con ellos de gira. París, Londres, Estocolmo, Israel, Nueva York, Melbourne, etcétera. El balance de esos primeros años fue una educación escolar tan precaria que dilapidó para siempre cualquier intento de estudiar por los cauces habituales. Sin embargo, todo tiene su lado positivo, y mi verdadera educación estuvo constituida por esas otras cosas que aprendimos mientras viajábamos. La compañía de mis padres colaboró con pintores como Miró o Saura, y a menudo actuaban en museos de arte contemporáneo. Yo pasaba largas horas corriendo por sus pasillos o jugaba entre las piernas del caminante de Giacometti, y también, otras veces, me quedaba absorto frente a una obra; ésta era mi "enseñanza general básica". También recuerdo los viajes en furgoneta, la convivencia con los miembros de la compañía, los ensayos interminables y muchas otras cosas.

Cuando no podíamos viajar con ellos, mis padres nos dejaban al cuidado de mi abuela Dolores, que era sorda. Mi madre descende de una familia de sordos y su lengua materna fue la lengua de signos. Por eso en mi casa siempre se han utilizado las manos como forma de expresión y siempre se le ha prestado mucha atención a todo lo que sale de ellas. Mi madre era capaz de tocar un instrumento musical, pintar, coser, trabajar la madera, el metal; modelaba, cortaba el pelo y cocinaba. De sus manos aprendí muchas cosas.

Acabé la carrera de música y luego trabajé en cine como montador, guionista y director, hasta que, en 1996, un director de teatro me pidió que actuara en uno de sus espectáculos. Desde entonces, he tenido el placer de trabajar con algunos de los directores más destacados de la escena actual.

Finalmente ha sido en el campo de las artes escénicas donde mis inquietudes multidisciplinares han empezado a fraguar y a desarrollarse como un todo que combina *performance*, imagen filmada, música, fotografía, arte plástico, etcétera.

Manoescultura

2007

Video HDV

1/5

La neurología está muy interesada en saber cómo llegó la mano a ocupar un territorio tan amplio en el cerebro humano. Tal vez sea porque las manos juegan un papel fundamental en el aprendizaje. Descubrimientos científicos procedentes de diversas fuentes apuntan a que la evolución de la mano podría haber servido de motor para el desarrollo del lenguaje y la inteligencia humanos. No cabe duda de que la mano ha sido uno de los factores determinantes para que el hombre, un animal aparentemente inofensivo, acabara convirtiéndose en una de las especies más poderosas que jamás hayan habitado la Tierra. Ya sea utilizando un palo para defenderse, esculpiendo piedras, pilotando máquinas o tecleando en un ordenador, las manos han sido las ejecutoras de nuestra voluntad.

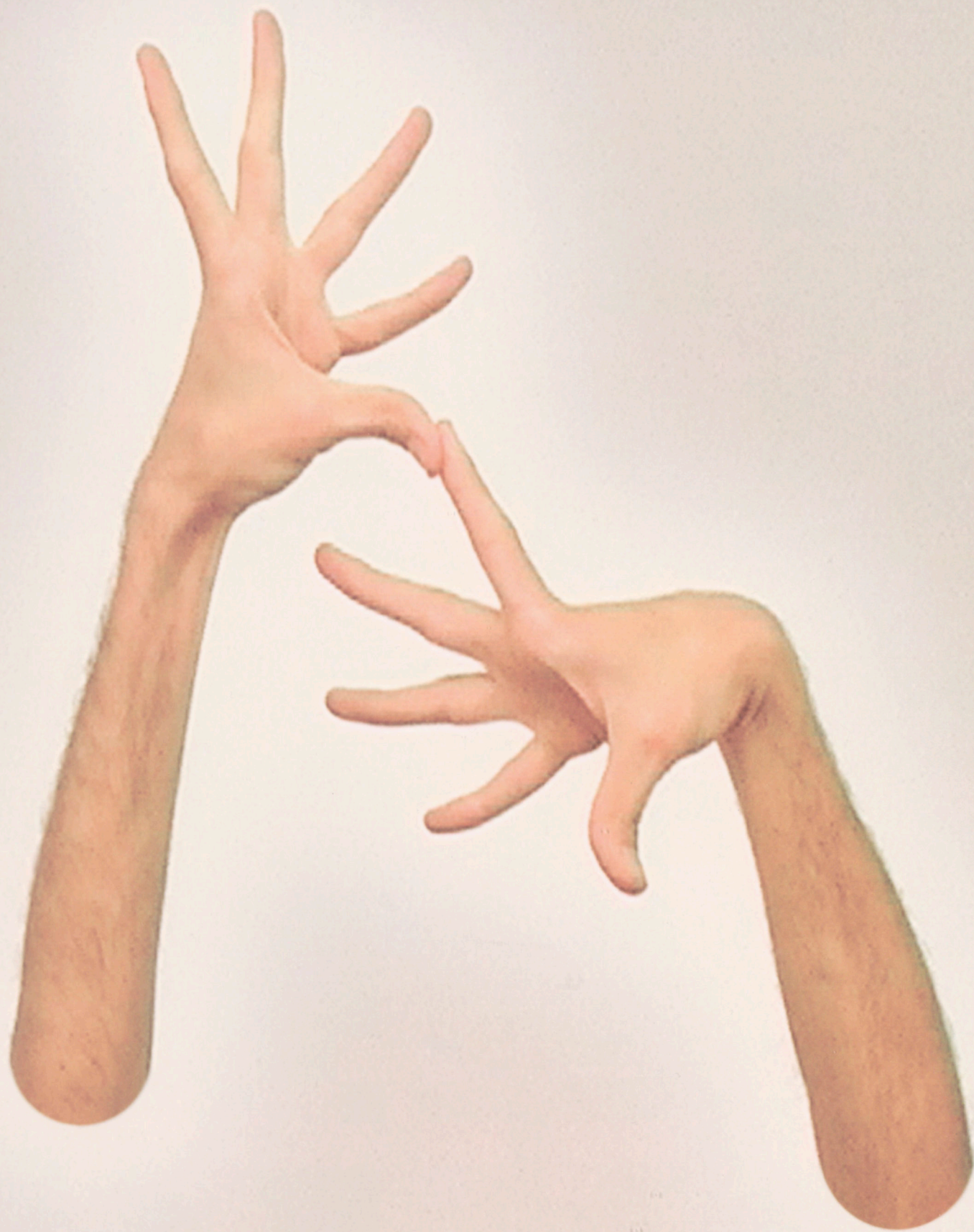
Pero, ¿qué tienen las manos para hacernos tan poderosos? La verdad es que los poderes de las manos son tantos y tan variados que a menudo los pasamos por alto. Las manos son capaces de alcanzar, asir, tocar, girar, pesar, unir, separar, rechazar; pero también son capaces de comunicar. El lenguaje no consiste sólo en palabras, semántica, sintaxis. Es también melodía y a veces danza. En el caso de la lengua de signos, por ejemplo, es una danza silenciosa de las manos.

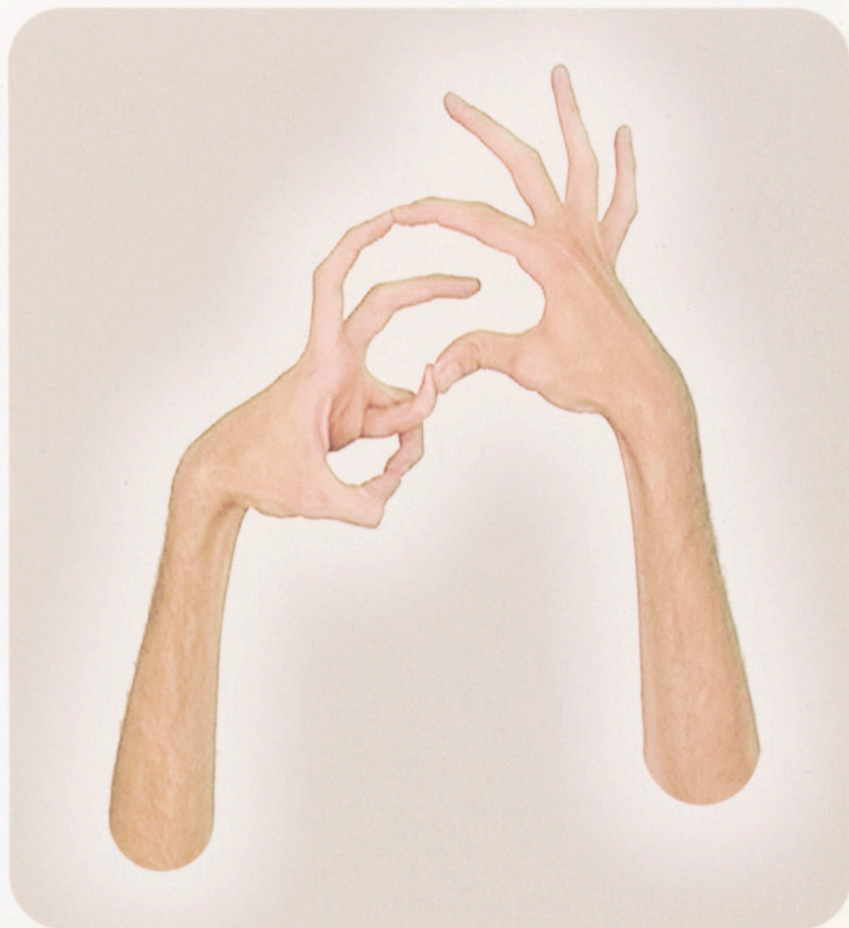
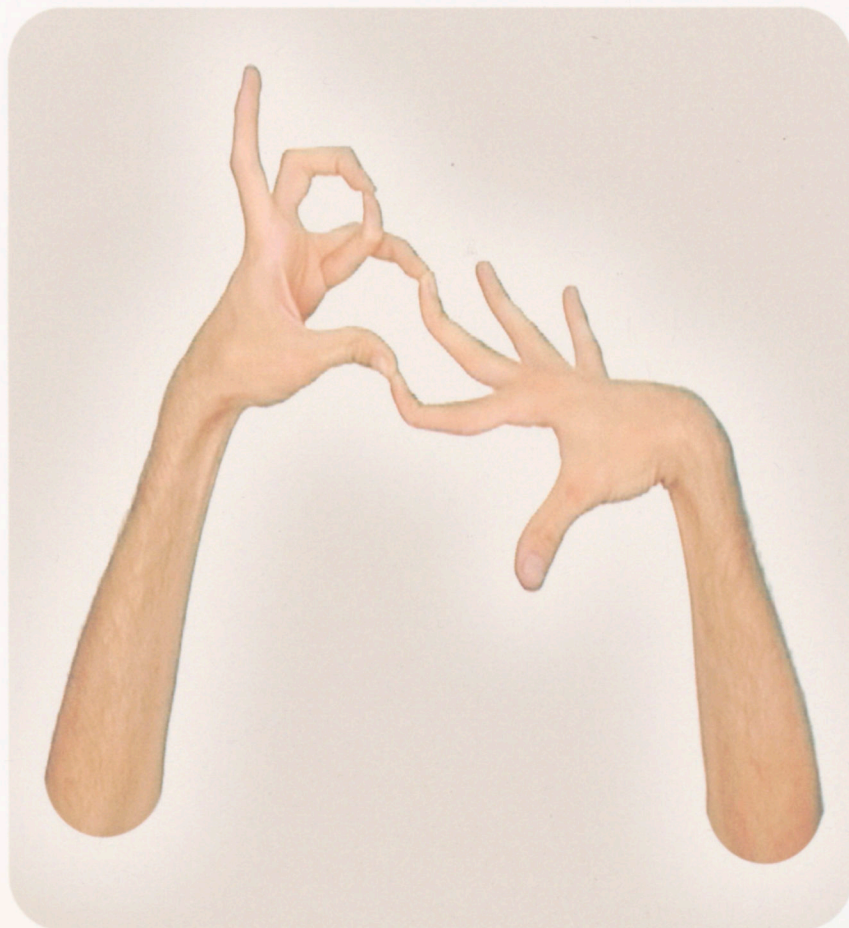
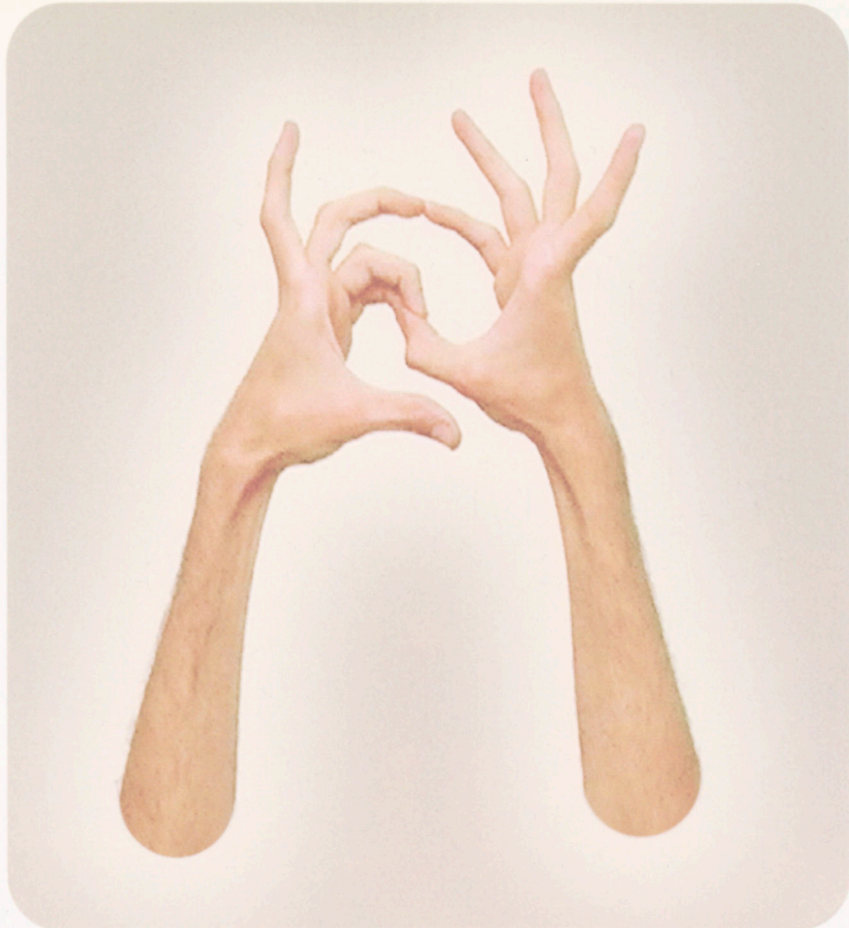
Al parecer, las personas evolucionan de manera significativa e irreversible cuando se funden el movimiento, el pensamiento y la sensibilidad durante la búsqueda activa y a largo plazo de objetivos personales. Los músicos profesionales, por ejemplo, son emotivos no sólo porque estén comprometidos con su trabajo o porque éste requiera la expresión pública de sus emociones; el compromiso del músico con sus manos es la consecuencia del intenso esfuerzo en virtud del cual esas manos se transforman en el instrumento físico para la realización de sus propias ideas o la comunicación de sentimientos íntimamente guardados. Esto también vale para escultores, magos, joyeros, malabaristas, cirujanos, etcétera.

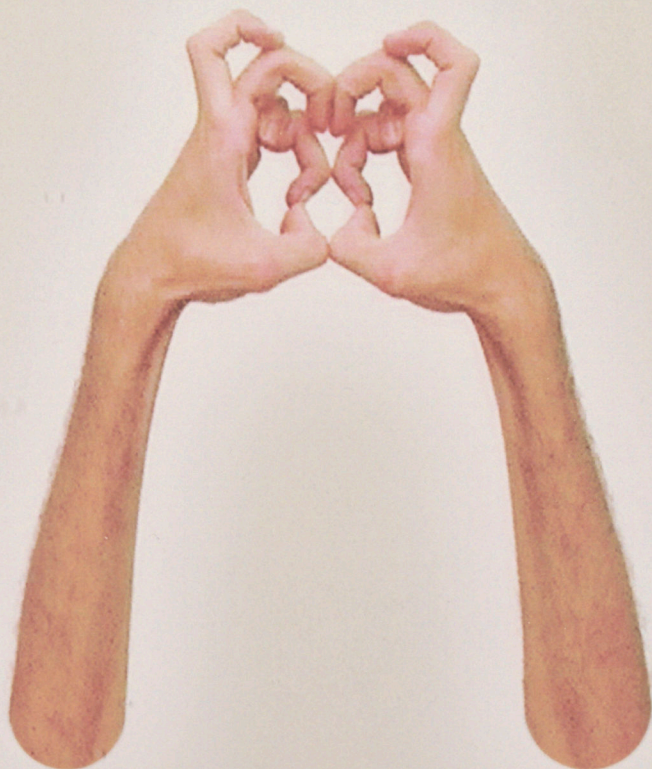
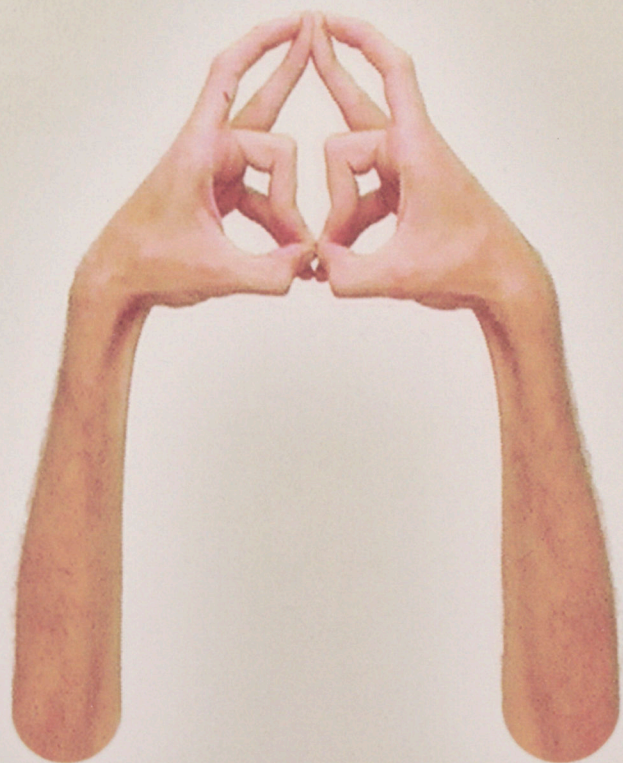
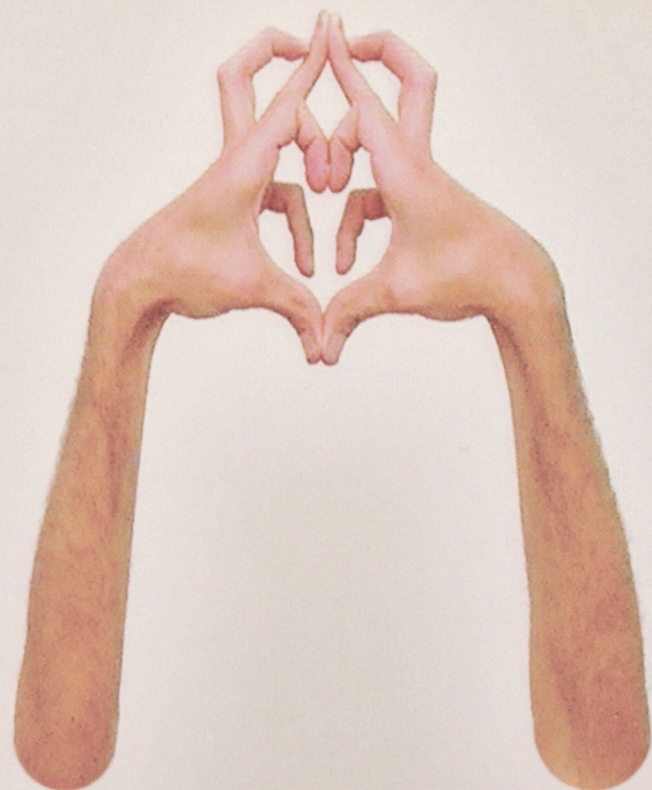
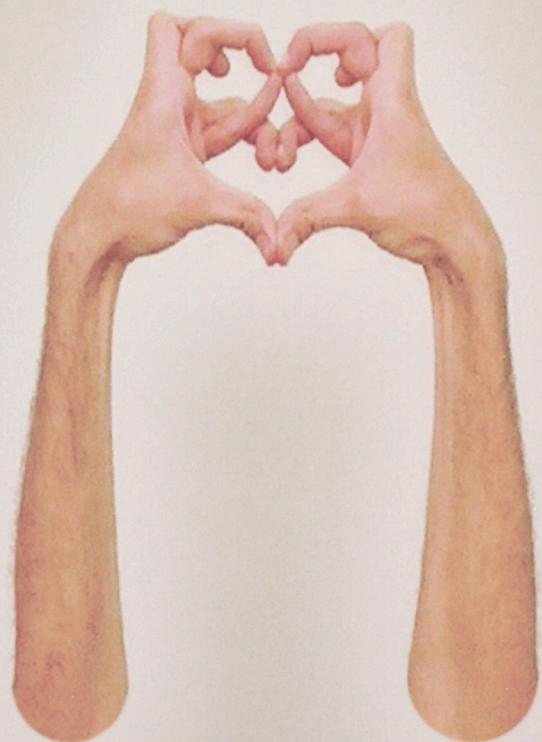
Desde hace varios años vengo realizando un proyecto que, inspirado en trabajos científicos, pretende desarrollar y dar a conocer habilidades, funciones y técnicas manuales poniendo de relieve su complejidad y precisión. En este caso pretendo explorar las posibilidades escultóricas que nos ofrecen las manos.

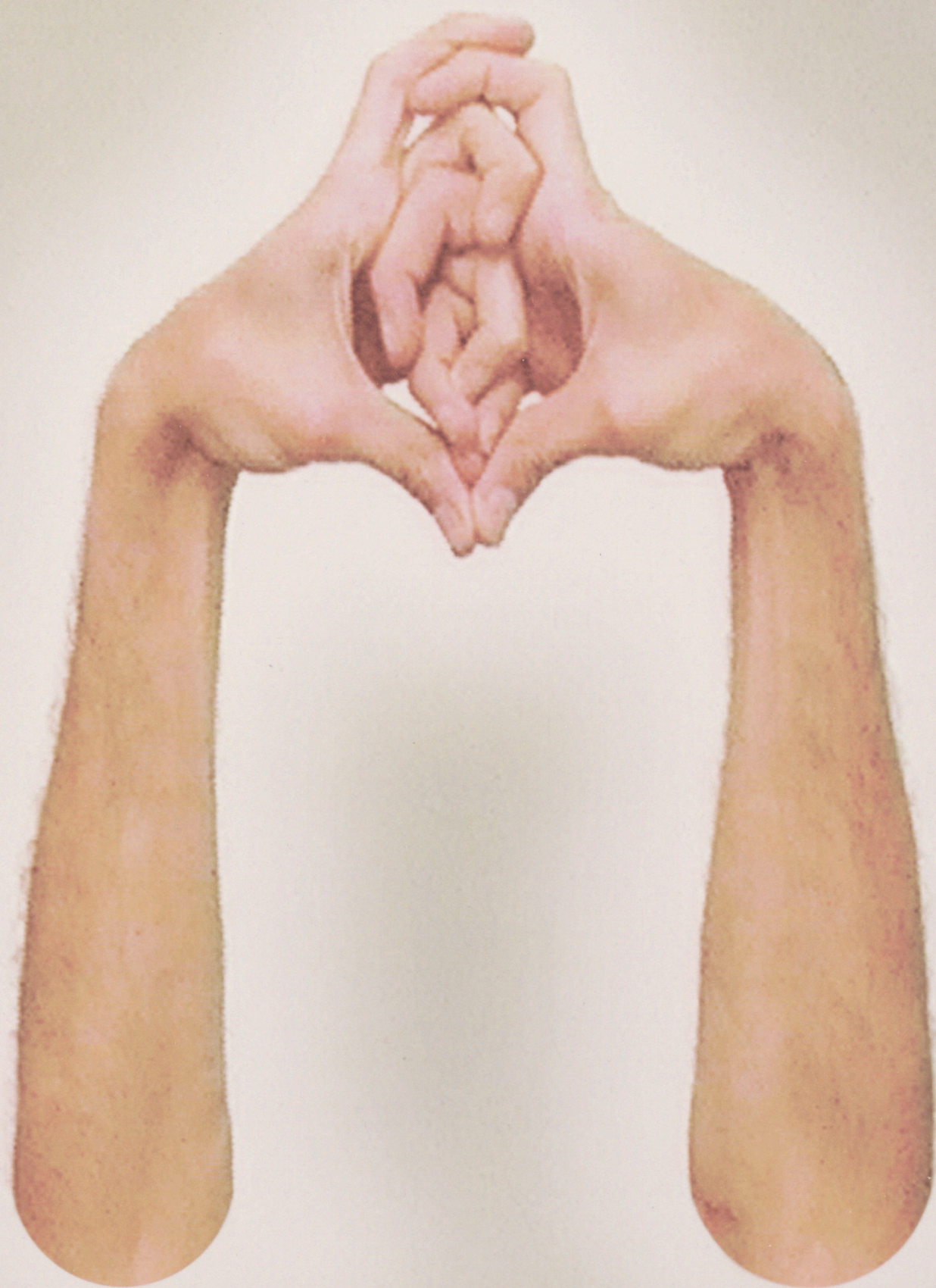

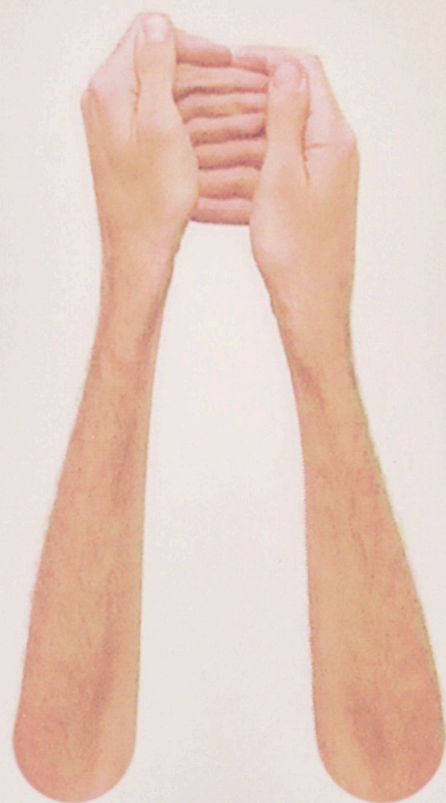

Patricia Gómez /
María Jesús González
A la memoria del lugar

Patricia Gómez / María Jesús González

Valencia, 1978 / Valencia, 1978

Es curioso que nunca nos hayamos referido a nosotras mismas como “grupo artístico”, aunque lo cierto es que, si miramos hacia atrás, debemos parecerlo desde hace, al menos, más de cinco años. Un intento de exactitud, a la hora de definir el tiempo que llevamos trabajando juntas, nos situaría en el verano de 2002, justo a la vuelta de la beca que nos llevó a Bérgamo, a la pequeña academia Lorenzo Lotto, para trabajar como asistentes de P. Aquilini en los laboratorios de grabado.

Ya veníamos un tiempo dedicándonos al grabado, sobre todo a partir de que nuestro querido Paolo consiguiera despertarnos la curiosidad, unos años antes, durante la estancia de Erasmus en Como. Siempre Italia.

Surgieron algunos proyectos grandes que decidimos emprender juntas, y después, de vuelta en España, continuamos con la costumbre de acabar implicando la una a la otra en cada nueva ocurrencia, trabajo o historia. También en el Doctorado, que aún está por acabar, y en Historia del Arte, que seguramente nunca acabemos. Parecía lo más normal trabajar juntas. No teníamos proyecto común, hasta que lo tuvimos.

Cuando se nos pregunta sobre cómo empezó todo, contamos que gracias a un accidente con una tela pegada a la pared, unido al descubrimiento, sólo unas semanas después, de las pinturas que recubren los muros de la casa de Las Salinas, un cortijo abandonado en mitad de La Mancha que se convirtió, sin

esperarlo, en el mejor campo de pruebas para verificar y dar un significado a este primer arranque casual. Para nosotras, que siempre habíamos pensado en términos de grabado, estaba claro: se trataba de estampar, registrar, transferir la materia del muro a un nuevo soporte, obtener un registro de su estado; sobre todo, era inconfundible la mezcla misma de tensión y asombro al retirar la tela de la pared y comprobar lo que había sucedido.

A partir de ahí se puso en marcha una idea, un experimento divertido que al principio no tenía nombre, que después se transformó en proyecto —le llamamos “la casa desplegada”— y al que, por el momento, nos sigue mereciendo la pena continuar dándole vueltas.

A base de eso, muchas vueltas, y también de muchas experiencias distintas de actuación, unas veces por cuenta propia y otras bajo la participación en proyectos colectivos, nos ha ido surgiendo la posibilidad no sólo de ampliar las medidas de las superficies estampadas, sino también de entender cada vez mejor el sentido sobre el que se apoya todo este proceso, que se ha ido desarrollando hacia la idea de archivo y recuperación de la memoria de lugares en proceso de desaparición.

Al principio fueron pequeños fragmentos de pared, después habitaciones enteras y ahora un barrio en peligro de extinción.

A la memoria del lugar

2007

Paredes estampadas sobre tela

300 x 2 m

El día que llegamos al barrio de El Cabañal para empezar el proyecto –recuerdo– era un día gris oscuro y hacía frío. Habrían pasado un par de meses desde la última vez que estuvimos, pero parecía que habían transcurrido años: encontramos un barrio a retazos, se habían efectuado bastantes derribos en poco tiempo y los huecos de los solares impedían tener esa visión de conjunto que siempre nos encantó, y por lo que hace años fue declarado Bien de Interés Cultural. En la calle San Pedro había casas con el techo hundido para evitar la ocupación; en Francesc Eiximenis, una familia de rumanos, con sus pertenencias en un carro de la compra, miraba a unos obreros tapiar la puerta de su casa ocupada, varios coches de policía vigilando la escena. Pensamos que había estallado la guerra.

Aquella mañana nos dirigimos a la empresa pública encargada de acometer la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, que se supone que cruzará el barrio, transformándolo radicalmente. Ya habíamos contactado con ellos cuando se nos concedió la beca: les habíamos detallado el proyecto y estuvieron de acuerdo en dejarnos estampar las casas que habían adquirido para su posterior demolición. Pero aquella mañana se torcieron los planes: esta empresa ya no colaboraría con nosotras; ahora, sus normas habían cambiado y el mismo día en que firmaban con el propietario la compra de una casa, ésta era derribada. Sentimos desconcierto, rabia, impotencia... pensando que nuestro proyecto se iba al traste.

Repuestas de aquella primera negativa, recurrimos a otros modos para localizar las viviendas y comenzamos a realizar batidas por el barrio en busca de las casas incluidas en los planes de derribo o simplemente de aquellas demasiado afectadas por el tiempo. Caminamos por el barrio, atentas a las fachadas y a los vecinos, quienes en último término podían darnos –o denegarnos– permiso para estampar sus paredes.

Obviamente, en las etapas de búsqueda aparecen momentos de frustración, desazón, incomodidad. No todo el mundo entiende nuestros propósitos a la primera, y no podemos culpar a nadie: la casa, el hogar, y más precisamente cuando le va a ser expropiado a uno, es de las cosas más íntimas y fundamentales

del ser humano. Pero cansa: repetir nuestro proyecto hasta perder el sentido de nuestras palabras, comunicarlo hasta que parece absurdo, enfrentando negativa tras negativa. Sin embargo, justo por eso es un pequeño milagro, intenso, cuando alguien nos abre, sin metáforas, las puertas de su casa.

Estar en las casas es otra cosa. Cuando ocupamos una casa durante días, semanas o incluso meses, nos sentimos enormemente afortunadas y, aunque sólo alcanzamos unas pocas de las 1.650 viviendas que serán demolidas, parece que el trabajo cobra sentido con la recompensa de salvar algunas de lo que parece inevitable. Cada tela, cada arranque, cada habitación visitada, contiene múltiples capas de información, y no sólo de pintura: información arqueológica e histórica, información social, información sentimental. Queremos al menos pensar que, cada vez que nos llevamos la pintura de una habitación, estamos salvaguardando mucho más que eso: la historia de un lugar, el modo de habitar que queda reflejado en el interior, el momento presente y preciso en que nos hacemos con esos pedazos de pasado a punto de perderse.

Para poder hacerlo, el proceso entero ha tenido que ser necesariamente muy vivido y compartido –con amigos, curiosos y desconocidos visitantes de nuestras casas–. Por eso ha sido la primera vez que ha resultado necesario documentar más exhaustivamente nuestro trabajo, grabando video y editándolo, como parte imprescindible del proyecto. En este punto no podemos dejar de expresar nuestro infinito agradecimiento a Emilio Martí, por brindarnos su apoyo, su amistad y su paciente e inestimable colaboración.

Ahora, a los nueve meses de haber comenzado esta experiencia, sin lugar a dudas pensamos que éste era un proyecto deseadisimo. Llevábamos mucho tiempo acariciándolo sin darnos cuenta de toda su importancia.

Y por eso todavía, a estas alturas de noviembre, seguimos. Seguimos paseando, hablando, explicando... estampando, arrancando. Conociendo el barrio, documentando el barrio, archivándolo. Haciéndolo nuestro, abriendo sus paredes al mundo. Buscando casas.

Video: Emilio Martí

Room: rosa

2007

DVD

11 min 30 s

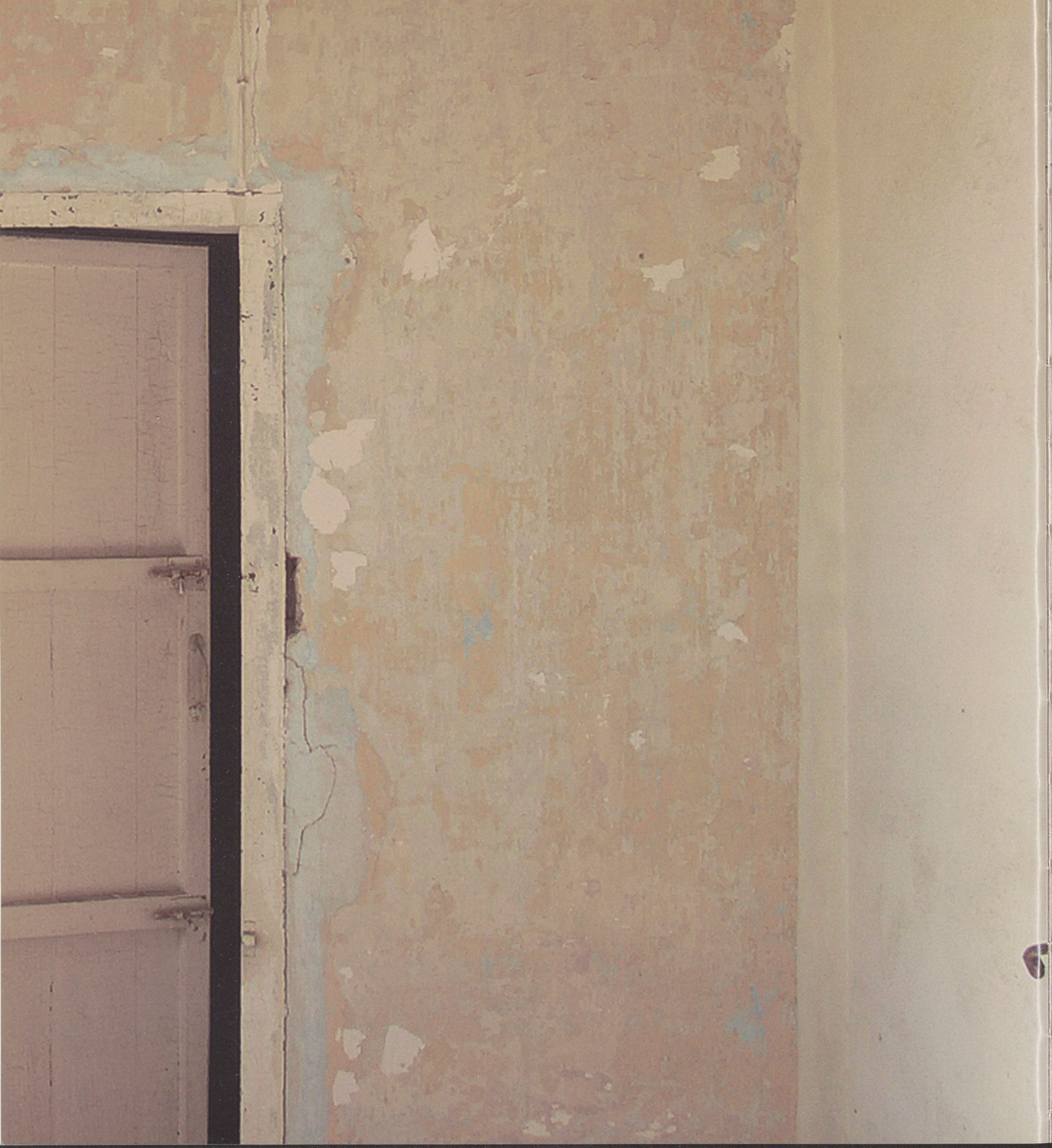
El Cabañal, Valencia
2007

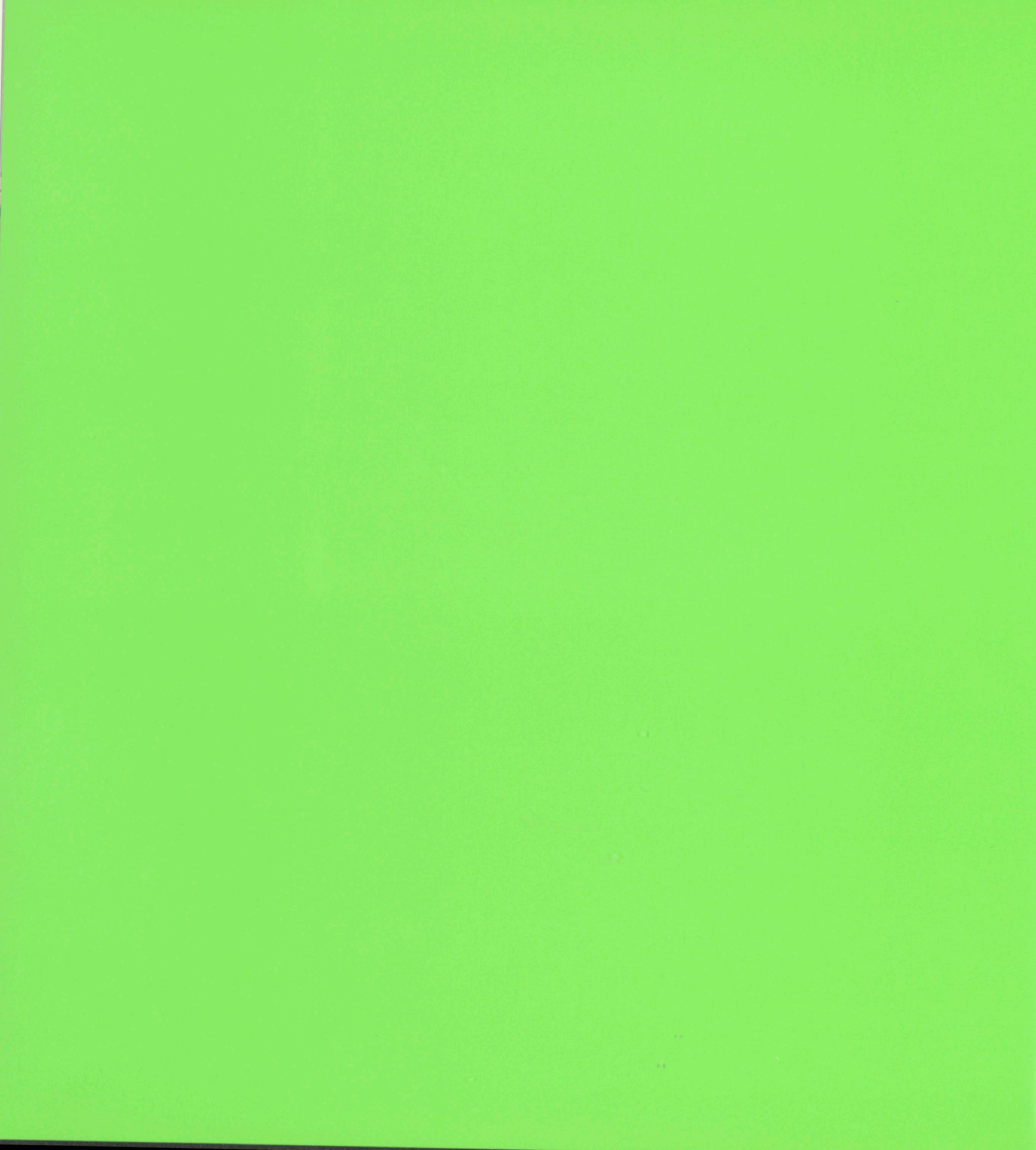

Fotogramas de *Room: rosa*
 El Cabañal, 2007
 DVD
 11 min 30 s

Juan Carlos Martínez Jiménez
Subfilum Spermopsida

Juan Carlos Martínez Jiménez

Campanario, Badajoz, 1978

Mi inicio en las artes plásticas fue durante el Bachillerato Artístico en la Escuela de Arte de Mérida. Allí tomo contacto con la fotografía, con la que hago desde el principio "buenas migas"; me publican cuatro fotos en una revista cultural.

Después estudio Bellas Artes en Sevilla, ciudad a la que me entrego en cuerpo y alma. Después de licenciarme, curso otra especialidad en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid con una beca Séneca. Al año siguiente, al terminar mi etapa estudiantil, entro en una especie de crisis de la que salgo gracias a una residencia de nueve meses en la inolvidable Fundación Antonio Gala. Viví uno de los mejores años de mi vida, tanto desde el punto de vista artístico como personal. Ese mismo año recibo una ayuda de la Junta de Extremadura para producir la serie fotográfica *Miraderos, I'm looking for*, realizando así mi primera individual en la Sala Europa de Badajoz y en el Centro Cultural San Jorge de Cáceres. Poco después recibo la beca Vázquez Díaz, que concluye, dos años más tarde, con una exposición en el Museo de Huelva titulada *Mi lámpara de gas*.

En 2005 recibo un premio de producción audiovisual en el Injuve de Madrid y la beca Rafael Botí de Córdoba; también quedo finalista en el Concurso de Fotografía de "El Cultural" con la serie *Miraderos* y me adquieren una pieza en la Bienal de Artes Plásticas de Unicaja.

El Premio de Formación, del Certamen de Artes Plásticas del Instituto Andaluz de la Juventud, me lleva de nuevo a Madrid para estudiar un Máster de Fotografía, y es aquí donde establezco mi residencia durante los dos últimos años, período en el que he llevado a cabo otros proyectos, como el titulado *M30 Relaxing*, para la convocatoria "Madrid Procesos 06", organizada por AVAM.

Actualmente me encuentro en la Ciudad de México realizando un Seminario de Fotografía en el Centro de la Imagen, becado por el gobierno de este país.

Subfilum Spermopsida

2007

Proyecto fotográfico

Subfilum Spermopsida es un proyecto abierto que se basa en la expedición y la clasificación de las especies vegetales que son "asaltadas" como refugios de encuentros esporádicos al aire libre.

Catalogando las diversas variedades que bordean esos lugares podemos apreciar los diferentes paisajes que son testigos de dichas citas encubiertas.

Parques, jardines, descampados, reservas naturales se convierten en el escenario de improvisadas fantasías; en estos parajes agrestes, portadores de una cierta atemporalidad, se intenta recrear un reino bucólico para el esparcimiento y el hedonismo más radical.

La botánica me parecía una excusa perfecta para introducirme en este tema que implica tantas cuestiones tanto éticas como morales. En sí, era una manera de recalcar el eufemismo planteando varias realidades, dobles caras, intereses, sentidos, funciones y significados.

El título de la serie hace alusión al nombre científico que agrupa las plantas que se reproducen a partir de semillas y que son las más abundantes. Esta denominación nos remite a palabras que nos resultan familiares, tan presentes como invisibles, según se mire, al igual que estas imágenes, tan normales, tan inocuas.

Phragmites australis
Málaga, 2007
Fotografía
150 x 125 cm
1/3

Muestra de la especie en el
herbario del CSIC de Madrid

Hortus Regius...tensis (MA)

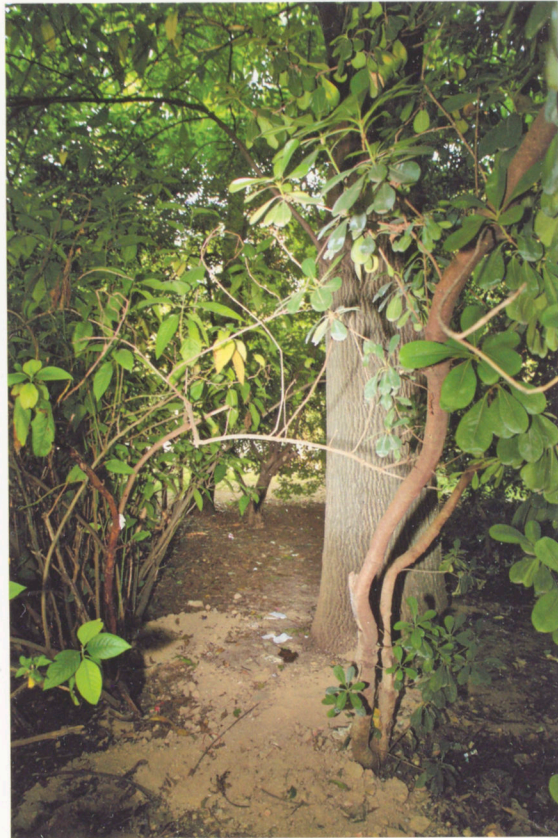
Phragmites australis (Cav.) Trin.

ESP. TOLEDO: Ontigola, 40° 02' N, 8° 24' E,
301VK5129, 590 m, 1-VIII-2003, margen de carretera,
en suelos asociados a yesos, A. Quintanar, 9504Q.

(1/2)

Localizaciones en Madrid, Sevilla,
Huelva, Aranjuez, Valencia, Murcia,
Berlín y México

Bougainvillea spectabilis
Huelva, 2007
Fotografía
150 x 125 cm
1/3

Rubus sp
Aranjuez, 2007
Fotografía
150 x 125 cm
1/3

Pinus pinea
Punta Umbria, 2007
Fotografía
155 x 130 cm
1/3

Quercus ilex
Madrid, 2007
Fotografía
150 x 120 cm
1/3

Florencia P. Marano

Le corps de Mouhamadou

Florencia P. Marano

Madrid, 1978

Florencia Pietrapertosa Marano vivió en su ciudad natal, Madrid, durante dos años y medio; luego se trasladó con su familia a París hasta 1984, para instalarse finalmente en Buenos Aires.

Allí realizó los estudios de Bellas Artes en la Escuela Nacional Bulnes y posteriormente la carrera de Realización Audiovisual en el Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVYC).

En esta misma ciudad comenzó a trabajar profesionalmente en diferentes medios audiovisuales, compatibilizando las tareas de ayudante de dirección, de arte o realización.

En 2001 se traslada a Barcelona, donde vive hasta el momento y donde desarrolla diversas obras documentales y de videoarte.

Entre sus trabajos recientes pueden citarse las piezas de videoarte de producción independiente *Recetas para la mujer moderna* (2007) y *The Sect* (2006), o los documentales producidos por Parallel 40 y Televisión de Cataluña *Jazz* (2007), *Un día mes* (2006) y *La Makabra* (2006), éste último seleccionado para la muestra documental OVNI 2008, celebrada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Le corps de Mouhamadou

2007

Video. Tres canales HDV

15 min

1/6

Le corps de Mouhamadou es una pieza documental de carácter experimental que refleja cómo se vive desde Senegal el tema de la emigración clandestina hacia España.

A veinte kilómetros de Dakar se encuentra Thiaroye Sur Mer, un poblado laberíntico formado de "chabolas" en angostas calles de arena que desembocan en la playa, donde hay montones de cayucos varados por la falta de trabajo para los pescadores.

La mayoría de las familias del barrio viven de la pesca artesanal desde sus antepasados. Hace casi diez años, el gobierno de Senegal firmó un acuerdo de pesca con la Unión Europea, cediendo el derecho para explotar los mares senegaleses de forma continua con maquinaria grande y moderna, de modo que poco a poco la pesca artesanal dejó de ser rentable.

Se dice que, a finales de 2005, una balsa de pescadores que partió desde Thiaroye Sur Mer se perdió en el mar y, al cabo de una semana, sus tripulantes aparecieron en las Islas Canarias. La noticia causó sorpresa general en la zona, ya que no habían imaginado que con sus propias embarcaciones se podía llegar a España.

En poco tiempo, esta humilde playa se convirtió en pilar de la emigración. Rápidamente se reprodujeron las anécdotas de vecinos que lograban ayudar a sus familias gracias a su trabajo en España.

El noventa por ciento de la población senegalesa es musulmana. Muchos hombres practican la poligamia; es decir que, si un hombre tiene cuatro esposas y con cada una de ellas hijos, viven en un mismo terreno y de una misma fuente de ingresos aproximadamente cuarenta personas. Si el padre de familia es mayor para trabajar

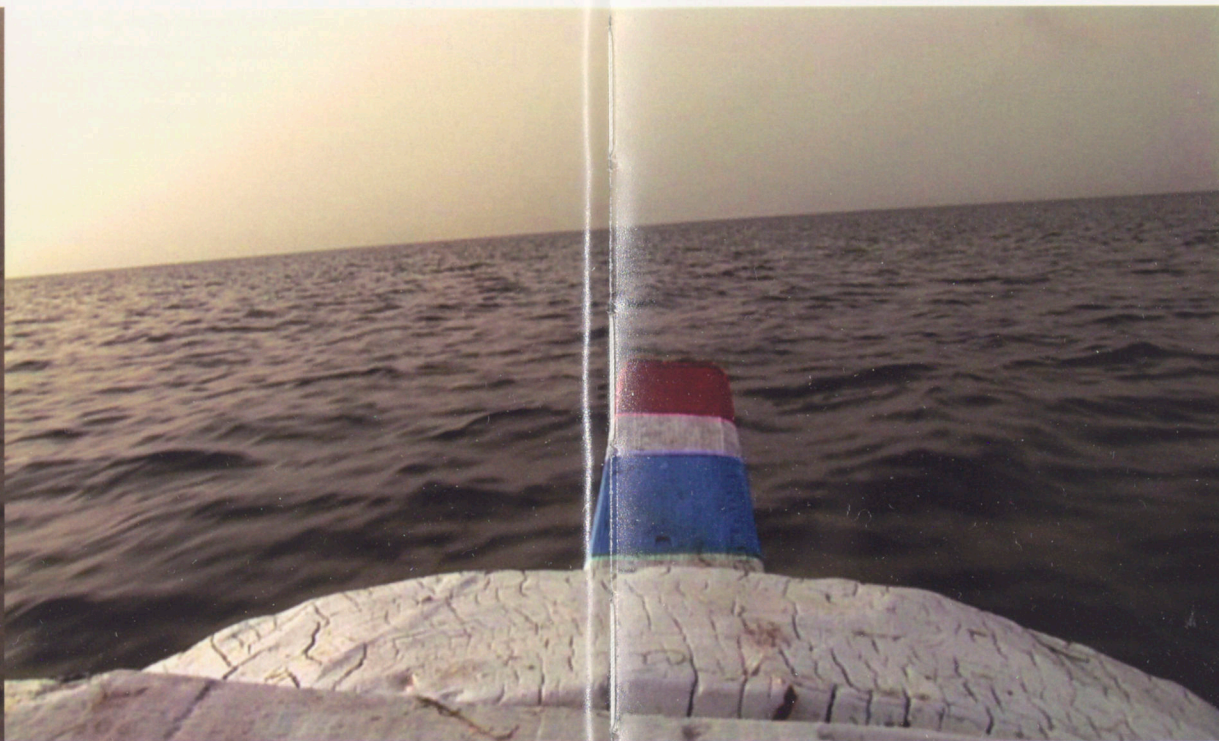
o jubilado, le corresponde al hijo varón mayor y más fuerte mantener a toda la familia. Por eso, el periodo de edad de los viajeros clandestinos oscila entre los diecisiete y los treinta y cinco años.

A principios de 2006 ocurre la primera tragedia para el barrio: desaparece en el mar un cayuco con ochenta y un chicos a bordo. En poco tiempo se repiten casos similares por todo el poblado; muchas familias llevaban meses esperando la llamada de un hijo o familiar.

Un grupo de madres reacciona frente a esta situación y funda, en la casa de una vecina de Thiaroye Sur Mer, la Asociación de Madres de Víctimas de Cayucos, bajo el lema de "Lucha contra la inmigración clandestina". Las mujeres fueron a la playa a contar su realidad a los jóvenes que pretendían marchar en las mismas condiciones, hablaron con los pescadores desocupados que se habían convertido en conductores de cayucos, buscaron casa por casa a las madres que habían perdido a uno o más hijos por la travesía en el mar para que expusieran su realidad a los habitantes del barrio.

Casi todas las familias de Thiaroye Sur Mer están relacionadas de una forma u otra con la inmigración clandestina. En un periodo de un año, este barrio pasó de ser un punto clave para emigrar a ser el sitio más conocido en Senegal declarado "contra la inmigración clandestina". Desde otros poblados costeros han ido surgiendo nuevas asociaciones con el mismo lema, extendiéndose esta lucha por toda la costa de Senegal.

Pero en la playa, repatriados, desocupados y jóvenes dan vueltas por la costa mirando cayucos y comparando motores; persiste la fantasía de volver a intentar el viaje en un futuro.

Marta Petit
Cotidianidades

Marta Petit

Mataró, Barcelona, 1976

En 1998 comienza a estudiar ilustración en la Escola Massana de Barcelona, al tiempo que realiza estudios de fotografía. Una vez finalizados, pasa un verano en el estudio del ilustrador Arnal Ballester aprendiendo animación con el programa Macromedia Flash, herramienta que utiliza hasta el momento para dar movimiento a sus dibujos.

En su último curso en la Escola Massana resulta ganadora en la exposición *Cuaderns de Viatge*, organizada después de una estancia de los alumnos en Marruecos.

Ha colaborado con los ilustradores Pep Montserrat y Noemí Villamuza, aunque la mayor parte de su trabajo pertenece al ámbito artístico.

En 2003 participa en la II Mostra d'Art Jove de Mataró con la animación *Bestiari en temps de guerra*. Expone por primera vez dibujos en Arcàdia, Cafè Cultural, en Mataró.

Se presenta de nuevo en 2004 a la Mostra d'Art Jove de Mataró, en su tercera edición, con la animación *m*, por la que el jurado le otorga el primer premio. Gracias a este galardón asiste a la vigésimo sexta edición de la QUAM (Quinzena d'Art de Montesquieu), participa en el *workshop* impartido por Francisco Ruiz de Infante y dirigido por Gloria Picazo, y celebra la exposición individual *Passatgers* en la sala Espai f de Mataró, en el mes de diciembre siguiente. Para la realización de esta muestra, se encierra en la sala durante tres días pintando en las paredes, ampliados a dos metros de alto, los dibujos de la serie realizada en sus viajes

en tren. La poesía de Roger Tarrés acompaña el trayecto de los personajes dibujados. Con la beca para producir esta exposición edita el libro también titulado *Passatgers*, que recoge dichos dibujos.

En julio de este año expone las animaciones *Bestiari en temps de guerra* y *m*, junto a una serie de dibujos, en el Centre Cultural La Mercè de Gerona, a través de la Xarxa Transversal.

En 2005 participa en la colectiva *En Procés*, promovida por la Associació per les Arts Contemporànies (HAAC) de Vic, y vuelve a celebrar una individual, *Nons* (muñecos de trapo), en Arcàdia, Cafè Cultural.

El año 2006 es un período de colectivas: es invitada a participar en la V Biennial d'Art Leandre Cristòfol de Lèrida; a través de Can Xalant, en Mataró, toma parte en Off Loop exponiendo en el auditorio de la Escola Massana; organiza, junto a Eduard Novellas y Marc Prat, una exposición en el Centre Cultural de Vilassar de Dalt y otra para la Associació Sant Lluc de Mataró.

En 2007 es invitada a colaborar en "Insectos", un recorrido de instalaciones propuesto por Francisco Ruiz de Infante con la complicidad de Gloria Picazo en el Centre d'Art La Panera, y a participar en la XI Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, ANIMAC. También este año celebra una individual en La Galeria de Ca l'Arenas, Mataró, coincidiendo con el ciclo "El Retrat". En esta temporada es becada por Caja Madrid, dentro del programa Generaciones, con el proyecto *Cotidianidades*.

Cotidianidades

2007

Animación en soporte digital

5 min aprox.

1/6

A veces me paro a observar cómo una mosca se frota las patas y se limpia las alas, y me fascina la belleza de la imagen. Ese momento me abstrae de mi realidad personal cotidiana y me sumerge en una nueva dimensión donde reina la paz y la tranquilidad; donde no hay prisas, no hay juicios ni obligaciones. Es un mundo que me invita a relajarme y a parar el movimiento constante que llevo desde que me despierto.

En ese instante de paz me siento ser.

He parado la inercia y me observo a mí y a mi alrededor. Qué lejos está ahora el trajín diario de arriba abajo, de aquí para allá, no tanto físico como mental. Me doy cuenta de cuán lejana estoy de mí misma en el día a día y me entristece esta desconexión que me lleva a ser desde la inconsciencia.

Una mosca, una paloma, una hilera de hormigas o una flor: todas ellas son protagonistas de escenas simples, cotidianas, que tienen lugar a diario en nuestro entorno y a las que no prestamos atención por su misma cotidianidad o porque no tenemos tiempo de pararnos a mirar.

Realzar la belleza de esas escenas e invitar al espectador a pararse y poder acercarse a ese momento de silencio que nos insta a la observación de uno mismo es el objetivo del proyecto *Cotidianidades*.

No es accidental que *Cotidianidades* sea una obra de arte: debía encontrar la forma y el espacio idóneos para poder llegar al espectador y que éste estuviera

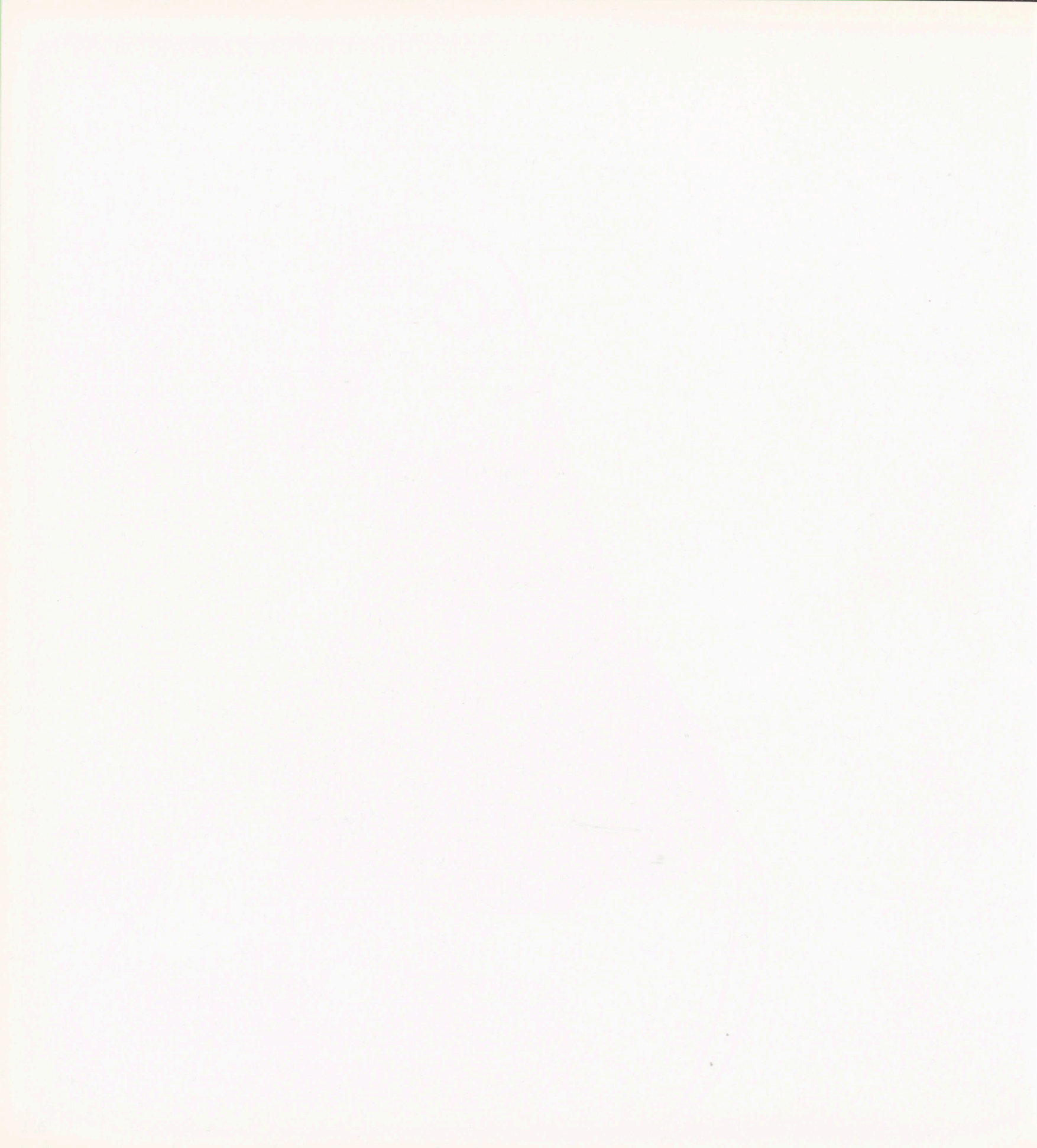
dispuesto a darse un tiempo de observación. Pensé que una forma de llevar a la contemplación de estas escenas era darles un escenario y un lenguaje que fuesen apropiados en un mundo como el nuestro: la obra de arte y su espacio expositivo. Así nace *Cotidianidades*.

Consideraba importante que la animación se proyectara en un espacio concreto que ayudara a la concentración y a que uno se sumergiera en su propio interior. Así pues, diseñé un habitáculo en el que los espectadores entraran para poder visualizar las imágenes. El espacio se caracteriza por ser oscuro, acogedor y cómodo, invitando al espectador a sentarse y a parar.

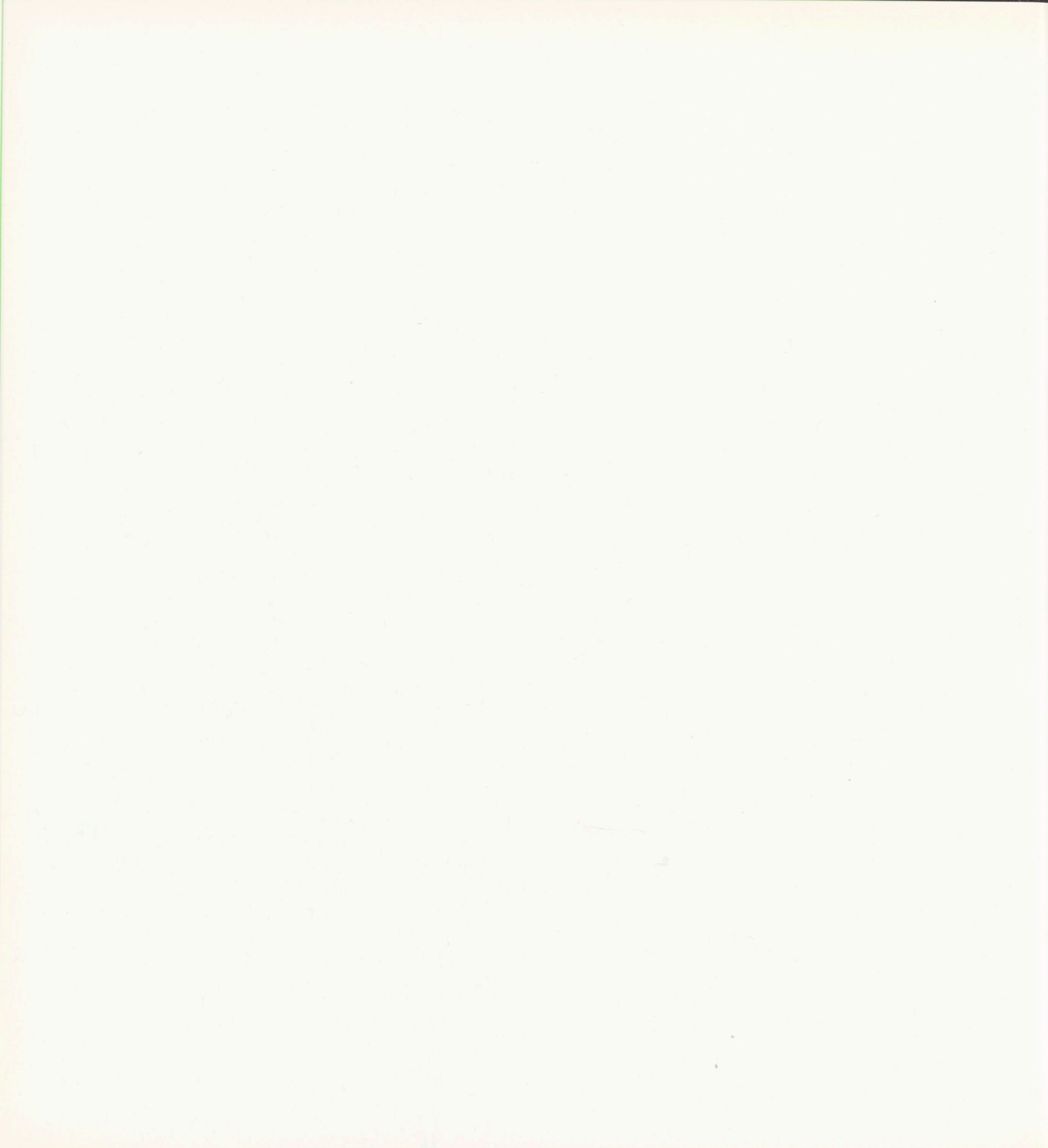
Cotidianidades es una animación compuesta por cinco capítulos, cada uno de los cuales representa un momento de una escena cotidiana: la flor que ondea con la brisa, la hilera de hormigas que se mueve por la pared, la mosca limpiándose, la paloma buscando las migajas de nuestro desayuno y, por último, la animación que cierra el proyecto, en la que se amplía el campo de visión y podemos ver las cuatro escenas anteriores ocurriendo en una terraza de un bar, cerca de un hombre que está leyendo el periódico después de desayunar. El hombre está distraído en su lectura y espanta la mosca que revolotea cerca de su mano sin darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

La simplicidad de las imágenes de *Cotidianidades* y la sencillez del trazo en blanco y negro con el que están representadas quieren ser un extremo opuesto al constante bombardeo de estímulos a los que estamos sometidos a diario. Este contraste constituye un punto de apoyo para inducir a la serenidad en cada individuo.

Elvira Poxon
Conversation Piece

Elvira Poxon

Madrid, 1977

Actualmente vivo en un pueblo de La Mancha rodeado de montañas.

Hay unos cien habitantes en verano y puentes, y dieciocho el resto del año.

La casa tiene dos dormitorios y tres plantas.

Me gusta especialmente el cuarto de estar, situado en la entreplanta. Es un lugar recogido y en invierno, desde el sofá, puedo contemplar el fuego de la chimenea.

Mi color favorito es el verde y mi vecino es apicultor. Siempre transporta las colmenas al anochecer; a esa hora, las abejas duermen.

Me inspira el director de la biblioteca; le voy a escribir una carta de agradecimiento por su gran labor: una buena política de adquisiciones y préstamos. Es en estas cosas donde se disfruta de lo que es un bien público.

Junto frases ridículas de la televisión; una de mis favoritas la dijo un personaje de la serie *UPA Dance*: "Ésta es mi última oportunidad para ser alguien".

También cuento los ciervos, conejos, zorros y demás animales que me topo en mis trayectos a Cuenca.

No soy propietaria, y la financiación de los artistas es misteriosa.

Me suelo duchar y me gusta leer.

Éstos son algunos de los títulos que han rondado por mi mesa de trabajo en estos meses. Unos están por la mitad, otros los releo: *Estudios y ensayos*, de Manuel García Morente; *Fenomenología de la percepción*, de Maurice Merleau-Ponty; *El sonido*, de Michel Chion; *White Noise* y *Counterpoint*, de Don De

Lillo; *Recording Conceptual Art*, editado por Alexander Alberro y Patricia Norvell; *Answered Prayers*, de Truman Capote; *Landscape and Silence*, de Harold Pinter; *El intruso*, de Jean-Luc Nancy; *Utopía Autopsia 10¹⁰*, de Roberto Rossellini; *Between Dog and Wolf*, de David Levi Strauss; *De la naturaleza de las cosas*, de Lucrecio; *Indian Song* y *Las Conversadoras*, de Marguerite Duras.

Estudié Bellas Artes en Madrid y, de un tiempo a esta parte, he complementado mi formación con cursos y talleres. Hubo dos, uno de cine y otro de lecturas de teatro, que recuerdo bien; esas cosas que uno guarda para más adelante.

Me gusta colaborar con gente que proviene de otros campos y también con otros artistas. En general, la hibridación de lenguajes.

En la actualidad estoy editando con otros artistas el primer número de una revista llamada *Centro de Bajo Rendimiento*, dedicada a la práctica del dibujo.

Está siendo una experiencia altamente recomendable. Hay diálogo de ida y vuelta, discusiones y, sobre todo, la posibilidad de acercarse a los artistas y su trabajo desde otro punto de vista.

El lenguaje cinematográfico me fascina e influye a la hora de plantear mi trabajo.

Doy vueltas por el pueblo hablando de cine con Christian. Buscamos localizaciones e imaginamos posibles escenas, *remakes* rurales, pedacitos de montaña que podrían servir para un *western* y ruinas donde se podría filmar una continuación de *Peppermint Frappé*. Una futura peli que nunca será o que comenzará cuando ya no esté por acá.

Algunas inquietudes para mis próximas narraciones de audio: cómo las palabras se pueden acomodar al sonido; cómo se mueve el sonido por el espacio; qué relación se establece entre el solista y el coro, entre uno y muchos.

Conversation Piece

2007

Audio-relato en CD. V.O. en inglés

70 min aprox.

1/5

FRAGMENTO DE UNA CONVERSACIÓN

[Timbre de llamada]

[Suenan tres timbres:] Gracias por llamar para comprar Listen Up, el audífono que convierte una escucha ordinaria en una escucha extraordinaria. Es muy fácil de usar: sólo tiene que colocar los auriculares y ajustar el volumen. Otros audífonos cuestan hasta 100 dólares, pero, tal y como se anuncia en la televisión, Listen Up sólo cuesta 14,99 dólares, más gastos de envío. Por favor, tenga a mano los datos requeridos para el realizar el pago. Si desea proseguir con el pedido, no cuelgue, por favor. Gracias.

[Suenan tres timbres]

Operadora: Hola, mi nombre es Sheila y será un placer ayudarle a hacer su pedido de Listen Up. ¿Podría facilitarme su código postal, por favor?

Cliente: Ah... Bueno, en realidad, quería algo más de información sobre el Listen Up.

O: Claro, le daré la información que me pide, pero, antes, tendrá que facilitarme el código postal para que pueda acceder a los datos.

C: Pero, ¿por qué? Mmm... ¿Qué tiene que ver mi código postal con el Listen Up?

[Silencio]

Señorita, ¿me oye? Perdona.

O: Sí, le oigo. El código postal es un dato que la empresa requiere para...

C: [La interrumpe] 90275, ya lo tiene.

O: Disculpe, ¿cómo ha dicho?

C: [Alzando la voz] 90275.

O: Gracias; sin el código postal no puedo acceder a la información del producto, por eso se lo he pedido.

C: Está bien.

O: Bien, ahora dígame: ¿qué necesita saber?

C: Bueno, me gustaría tener más información sobre la nitidez del sonido... ¿Cómo hacen? ¿Cómo se hace la amplificación? ¿Qué clase de mecanismo se utiliza para amplificar el sonido?

O: No dispongo de información sobre el funcionamiento del producto, pero sé que lleva una pila integrada.

C: Está bien. Y ¿se pueden oír conversaciones a cierta distancia?

O: Permite oír conversaciones que tienen lugar hasta a una distancia de trescientos metros.

C: Vale, pero, ¿eso no es ilegal?

[Silencio]

O: No lo sé, señor.

C: ¿No sabe si es ilegal o legal?

O: No.

C: No sé, creo que lo es... Irrumpir en la intimidad de otras personas no estoy seguro de que sea...

O: ¡Oh! ¡Ah! Bueno, yo lo veo así también, pero no dispongo de información, así que no le puedo decir nada.

C: Comprendo, y ¿dónde puedo conseguir esa información?

O: Le puedo remitir a Atención al Cliente, ellos le ayudarán con este asunto.

C: Bueno... Creo que con esto basta por ahora, volveré a llamar más tarde.

O: Está bien.

[Cuelga el teléfono. Se oye el ruido de un molinillo de café]

PERSONAJES

Narrador

Dante, un operador de *telemarketing*

Lillian Sherman, una mujer de cincuenta y muchos

Dos personajes hablan sobre Lillian Sherman.

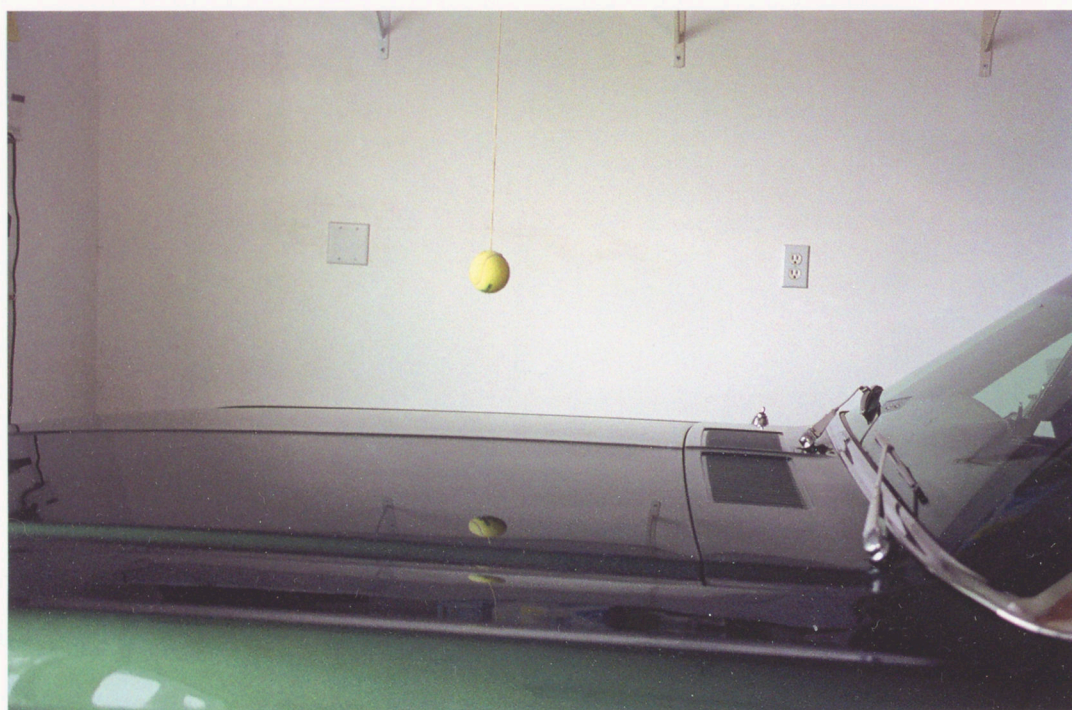
A mediados de verano.

Una casa en una zona residencial de Los Ángeles.

La historia continúa.

Sounds
Coffee grinder
Espresso coffee machine
Upright vacuum cleaner
TV
Home and Garden
Telefutura
Audiocassette
Pouring campary
Encore Westerns
Radio
Garage door
Some doors
Humming
Icemaker
Sips of coffee
Gardeners
Sorting through papers and stuff
Lawnmower
Blowers
Aeroplane
Birds
Barks
Sprinklers
Fan
Doorbell
Miaows
Telephone
Steps
Piano Strings
Mailman truck
Hair rubbing against the phone
Crows
Stars
Engines
Diamonds
Coins
With Hidden Noise

Anna Sala
Istanbulmap

Anna Sala

Gerona, 1972

Su carrera artística se inició con el diseño gráfico en la Escola Massana de Barcelona. Al terminar sus estudios prefirió darse a conocer fuera de su país, de modo que sus primeros pasos en el mundo profesional fueron en París, donde se graduó también en multimedia. El circuito continuó por Barcelona, Londres, Barcelona, Nueva York, Barcelona, Wrexham, Barcelona, Vic, Barcelona.

Finalizado este período de desplazamientos, pasó a ser socia fundadora de la asociación Eclèctica DV, laboratorio independiente de producción digital que realiza proyectos donde interaccionan distintas disciplinas informáticas y artísticas. Ahora el itinerario pasaría a ser digital. Su trabajo se centró en la revista DVD ::*Eclectic Streams*:: con el primer número, *Datafighters*, una recopilación de videos sobre los peligros y alternativas de la "sociedad de la información" (un trabajo de investigación internacional, síntesis y producción). El circuito creativo continuaría con *Vilaeclèctica*, fomentando el acceso al mundo de las nuevas tecnologías mediante un aprendizaje no formal y personalizado en zonas rurales de Cataluña (con la creación de redes digitales de pueblo en pueblo).

Su carrera se consolida a partir del año 2004 al ingresar en el círculo artístico activista de Barcelona y posteriormente en un ámbito más internacional; un nuevo mundo de creatividad *copyleft*; nuevos conceptos y valoraciones más ligados a su temperamento; un sentido más trascendente a investigar, una lucha abierta y continua. Entra a formar parte del proyecto *Donestech*, que somete a replanteamiento la tecnología, las desigualdades de género, además de la transformación social y política. Actualmente se interesa en la creación de nuevos canales de difusión, interconectando proyectos críticos e independientes, y jugando con la subversión de los mismos medios de comunicación.

Parece que todo gira eternamente con código escrito; tan sólo a través del deseo de cambiarlo, ya sea de color, de página, de tamaño, de alfabeto, de orden, de espacio, de sentido, etcétera, podemos entender parte de su recorrido artístico profesional.

Istanbulmap

2007

Mapa en papel impreso

62 x 88 cm

Istanbulmap es una herramienta más para un diálogo transcultural. Una síntesis de un proyecto común en el que han participado artistas, arquitectos, sociólogos, periodistas, además de colectivos y espacios independientes. Con *Istanbulmap* se ha creado una plataforma capaz de interconectarse con otros territorios fuera de Turquía. Los enlaces ya han empezado y las energías se están multiplicando.

Según el análisis de la información previa presentada, los marcos que determinaron la voluntad de realizar este proyecto no estaban del todo cerrados. En cierto modo, la información que nos llega o que podemos obtener a través de los medios de comunicación no es del todo real, ni completa.

Al inicio del proyecto, parecía que toda la investigación sobre artistas y espacios independientes en Estambul estaría concluida en tan sólo un mes de búsqueda. Los primeros contactos, gente relacionada con el mundo del arte contemporáneo y con cierta experiencia profesional, insistían en que en esta ciudad, de casi quince millones de habitantes, la escena artística podía quedar reflejada en una lista de personas, colectivos y espacios no superior a doce nombres.

Por otra parte, explicar el proyecto, la realización de un mapa de conexiones de artistas y espacios independientes, supuso un esfuerzo inesperado; no entendían la necesidad de buscar más allá o el sentido de conexión entre ellos. Frente a esta realidad, con una información poco clara y lejos de los objetivos, creí que lo mejor era unir a los implicados y enfrentarlos a ellos mismos. De este modo, anuncié unos *workshops* para presentar el proyecto ante distintos colectivos y debatir juntos la escena cultural e independiente de Estambul.

La convocatoria fue un éxito de comparecencia y participación. En el primer encuentro se intentó hacer una lista conjunta de artistas y disciplinas de la escena creativa de la ciudad. La intención era abrir el proyecto a la participación de todos e intentar exponer una realidad para poder interconectarla a un nivel internacional.

El resultado fue examinado en el siguiente *workshop*. Así mismo, en esta segunda convocatoria se presentaron distintas metodologías de trabajo y se estudiaron algunos mapas políticos alternativos realizados en Europa. La respuesta fue determinante para reconducir el proyecto. Se señaló que la realidad de Estambul podía diagnosticarse actualmente a través del proceso de transformación urbanístico de la ciudad.

Los planes previstos para el futuro de esta localidad siguen un modelo totalmente europeo; Estambul se convertirá en una ciudad-producto para entrar en la rueda del capitalismo de servicios. Claramente, esta situación conllevaba una denuncia común por parte de todos los integrantes del proyecto.

En el tercer y último *workshop* se invitó a arquitectos, urbanistas y sociólogos comprometidos con el desarrollo de la ciudad. Un total de diez expertos nos informaron sobre los futuros planes y sus consecuencias en distintas zonas. Con esta documentación, varios artistas y colectivos decidieron presentar algunos trabajos relacionados con diferentes partes de su ciudad.

El mapa que presentamos visualiza el proceso de transformación urbanístico del centro de la ciudad de Estambul y la respuesta crítica de los artistas frente a tal situación.

La colaboración e implicación de diversos profesionales de distintas disciplinas ha dado una categoría excepcional al proyecto, influyendo al mismo tiempo en su difusión y repercusión. El mapa se distribuyó durante la X Bienal Internacional de Estambul y obtuvo una gran aceptación y reconocimiento. Muchos de los artistas de la bienal exponían en áreas que nosotros habíamos señalado en el mapa, de manera que *Istanbulmap* resultó una herramienta idónea por su contenido de denuncia y por su carácter adicional e independiente a la bienal.

www.istanbulmap.org

01

02

03

04

KATMA DENİZİ

MARMARA DENİZİ

ISTANBULMAP

WORKSHOP

THIS IS THE FIRST STEP OF AN ONGOING PROJECT

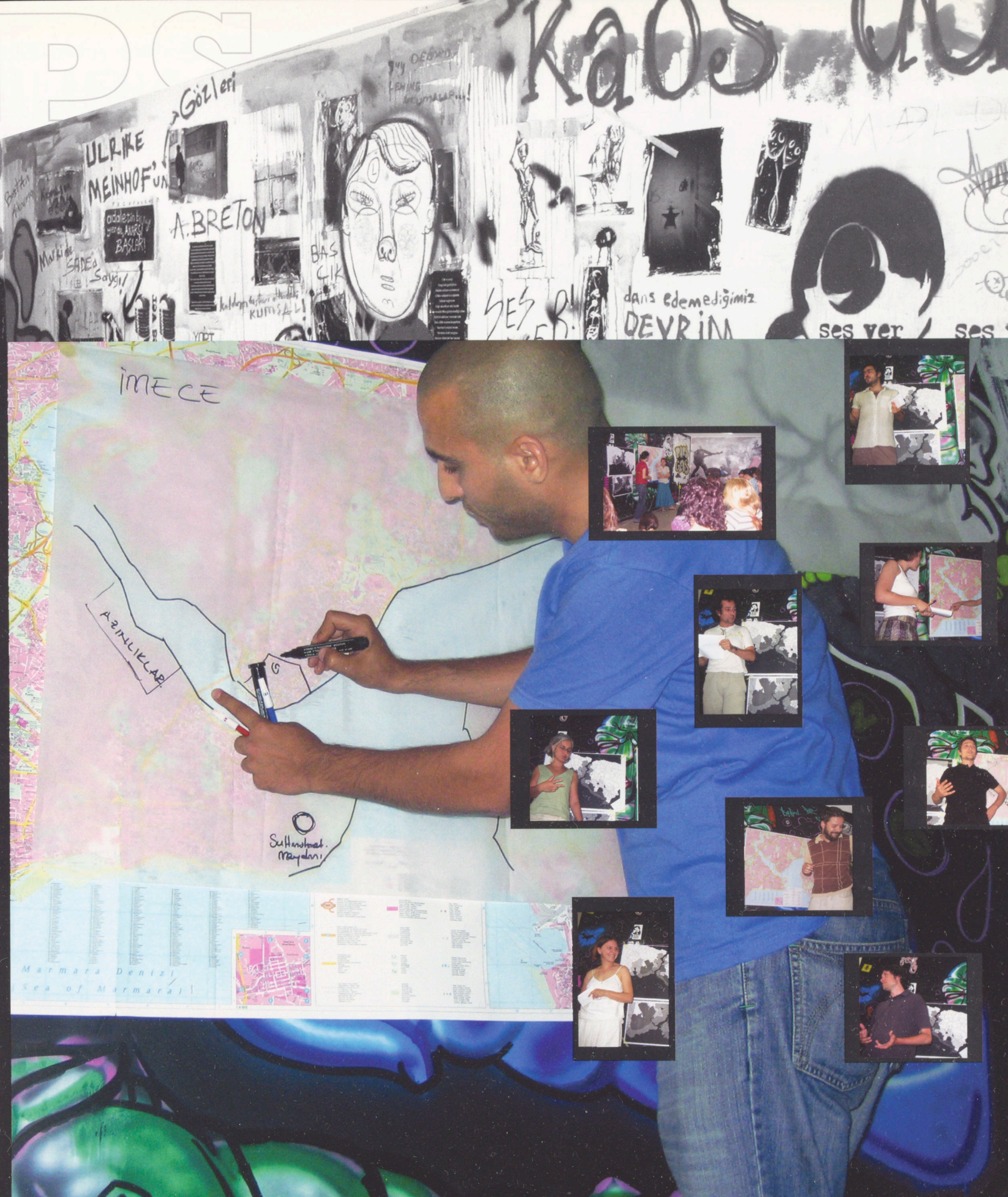

Saturday 12th of May
at 5pm on **Hafriyat Karakoy**

Wednesday 23th of May
at 6pm on **Hafriyat Karakoy**

Saturday 23rd of June
at 2pm on **Hafriyat Karakoy**

We are currently working on an alternative city map for Istanbul. Our main aim is to make the different aspects of overall urban renovation processes clear, visualizing the major actors, motives, motivations and results of these processes on a map. Due to the impossibility of covering the all parts of Istanbul at the moment on a single map, we decided to start with the most known parts of the city

İSTANBUL
2007

www.istanbulmap.org

Başka şehir görmedim İstanbul'u tanıyorum
Rahatı ve çilesi İstanbul'u dinliyorum
Gözlerim kapalı bazen görmek istemiyor
(Ceza)

**stop
the city**

hani bunun ilk sahibi?

NO WAY OUT

SANA DÜN BİR TEPEDEDEN BAKTIM AZİZ İSTANBUL. GÖRMEDİM EL DEĞMEMİŞ HİÇBİR YER

İstanbul'u daha çok nitelikli iş
icünün bulunduğu, yönetim,
finans, fuar ve kongre merkezi
haline getirme noktasında
fikirler atıyoruz. (İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Toprak)

We don't have to show a place especially, the city is large. Just as you have come here from zero point, you shall continue in another place. (Beyoğlu Municipal Ahmet Misbah Demircan implies the tenants that will be displaced from Tarlabası, Radikal, 15 August 2007)

**there is something utterly wrong about paying for a house all
your life long**

WE HAVE NO CHANCE TO ANSWER THE QUESTION "HOW DO WE WANT TO LIVE IN THE CITY"
UNLESS WE GRASP THE COMPLICATED PROCEDURES THROUGH WHICH THE GENTRIFICATION
PROCESS THAT CONTINGENTLY STARTED IN 1960'S PENETRATED INTO ALL CITIES.

NO VAS A TENER UNA
CASA EN LA PUTA VIDA!

dönüş yok

İstanbul'da 'suç ve suçlunun' bulunduğu alanlar temizlenerek daha güvenli bir şehir alanı yaratılacağı iddiası aslında ekonomik açıdan mağdur
alanları kent dışına göndererek rant sağlamayı amaçlamakla kalmayıp asayiş açısından daha sorunlu bir geleceğin kapısını aralıyor.

Peki İstanbul ya ben? (Attila İlhan, İstanbul Ağır

reclaim the streets

TBMM'de bekleyen Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'nda kullanılan
'sosyal ve ekonomik köhneme alanları' gibi muğlak bir ibare vasıtasıyla
şehrin çok daha geniş alanlarının 'kentsel dönüşüm' adına ranta açılması sürecinin eşiğindeyiz

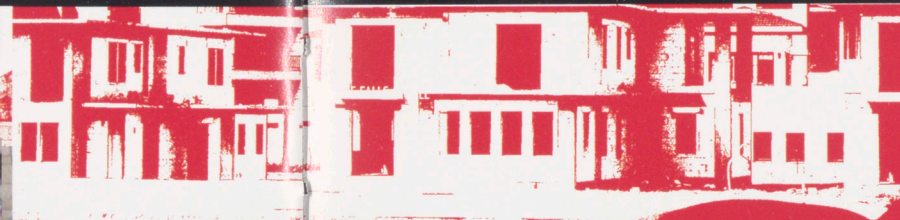
look around
rebentem la
bombolla
immobiliària!

İstanbul, İstanbul olalı böyle bir zulüm görmedi

the claim that a more secure urban space shall be created by
purifying the areas full of "crime and criminals" in İstanbul, in
fact not only aims to derive profit by expelling the economically
disadvantaged people outside the city but also opens the gates
to a more problematic future in terms of security.

ben sana mecburum bilemezsin (Attila İlhan)

İstanbul, Türkiye için bir model olursa sahte Safranbolu,
sahte Kastamonu, sahte Antalya, sahte Kula, sahte
Diyarbakır'a da yol açılabilir. Aydınlar,
mimarlar ve restoratörler bu yapılmak
istenenleri sorgulamak zorundadırlar.
(YAPI Dergisi, Sayı 292)

OUR FRIENDS TALK LIKE POETS-1
Reality -jazzed up with a bit of fiction

Bu dönem İstanbul'un, yatırımlarla dünyaya örnek olacak.
Şu anda bunun altyapı çalışmalarının yapılıyor. İstanbul kongre merkezi
haline getireceğiz. Biz, İstanbul aşıyoruz (Recep Tayyip Erdoğan)

Why are you here in Sulukule? The schools are closed you know, I work all day. All the
kids do; not for the money though. We've been pissed off since they put numbers on our
houses. We want to keep our minds off what's going on and start to feel human again.
that's why. Why are you here? What do you see? Someone? Have you seen any of your friends
will? Do you work too? Or is it just all me? I'm up? I'm used to call me Anne Rıza in
my neighbourhood. I'm a wicked bicycle chauffer. While I'm riding flat out, cut up cars
and teach even the coolest guy a lesson, you know the streets are narrow, that's why, I
own the streets. When I yank the handlebar, the arse of the bike skids out and I freak the
hell out of them pussies who were so slick when they woke up. Last week, when our taverns
were still open, a long haired geeser, jazzed up like them celebs we serve here, took me
by the ear, god bless him, and gave me a bittersweet warning: that's not skidding out the
arse, that's flicking out your fin bone. Since then, my reputation has spread as "Fishbone
Rafet", I have started to get on better with gals, and mates who have witnessed this are
into flicking out the fin bone now. The greatest humane deed, they say, is politeness. What
you call human is a degenerated monkey, don't you see what they are doing to us, mate?
Is our home of hundreds of years? (Fishbone Rafet a.k.a. Kılıçık Rafet (13) from Sulukule)

Kanan Şimşekalp

Translator: Zeynep Demirsu

HAZAUUZU PERFORMANCE

COLLECTIVES

DIGITAL PLATFORM

MEDIA

SPACES

ARTIST

COMMON PROJECT

EXHIBITIONS

WORKSHOP

tershane

acik radyo

deniz gül

reverie falls on all

hafrifat

fulya cetin

inci furni

bant

caravansarai

nomad

40 gün 40 gece sulukule

hakan gursoytraki

serhat köksal

nalan yirtmac

in dikbas

istanbul magazini

oda projesi

hazavuzu

mustafa pancart

ura!

irmakcedan

xurban

antonio consentino

extremucadele

gökhan inan

neriman polat

İSTANBULMAP 2007

Yeni nesrinin ortaya çıkması için İstanbul'un dönüşümü:

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

İstanbul'un dönüşümü için...

aslı kıyak

zinnure türe

sezen tonguz

murat akagündüz

iptidar

El jurado de Becas de Arte Generación 2007 estuvo compuesto por **Javier Arnaldo**, conservador del Museo Thyssen-Bornemisza y profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid; **Aurora Fernández de Polanco**, profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid; **Carlos Jiménez**, crítico de arte; **Frederic Montornés**, crítico y comisario de exposiciones en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, y **Gloria Picazo**, directora del Centro de Arte La Panera de Lérida.

Carlos M. Martínez Martínez
Managing Director of Obra Social **CAJA MADRID**

Once again, **Obra Social CAJA MADRID** keeps its annual appointment with the most avant-garde art by presenting the work made by recipients of the Generaciones grants at the International Art Fair held in Madrid: ARCO'08. In each edition, the Grants section of the Generaciones programme selects the most innovative projects, which are then developed by the artists throughout the year. This process is followed closely by the programme's organisation in order to provide the means and advice required for production. ARCO offers an ideal platform for fulfilling one of the goals of Generaciones: to introduce and promote our young artists to a specialised national and international public.

Generaciones is a **CAJA MADRID** programme that since its first edition nine years ago has trusted in young people and their creativity. The last edition received 1126 applications between the Awards and Grants sections. A third of the artists requested grants and the seven projects presented this year in ARCO were chosen from among them.

There is a clear demand from young artists for support to carry out their projects, which also underlines the existing need for public and private aid to facilitate the work of artists living in our country.

In addition to the grant projects, Generación 2007 presented an exhibition that also included the winning works and those selected – a total of twenty-five – in **Obra Social CAJA MADRID**'s La Casa Encendida. After closing in Madrid, the exhibition was shown in four other cities: Barcelona, Valladolid, Valencia and Seville.

A jury composed of Javier Arnaldo, Aurora Fernández de Polanco, Carlos Jiménez, Frederic Montornés and Gloria Picazo chose the seven projects that received grants. The authors of these projects are: Nico Baixas, Patricia Gómez / María Jesús González, Juan Carlos Martínez Jiménez, Florencia P. Marano, Marta Petit, Elvira Poxon and Anna Sala.

Due to its technical possibilities, video was the support used most often by grant winners to produce their works, although video installations, photographs, animation and even an audio work are also found. The works range from documentary to fiction and include experimentation and performance art.

The borders between fiction and reality, the problems stemming from illegal immigration, the expressive and sculptural possibilities of hands, the recovery of individual and collective memory and the boundaries between private and public space are some of the subjects dealt with by the artists receiving grants in this edition. They invite us to reflect on and point out issues in the world today, sharing their viewpoints and allowing us to partake in their worries and concerns.

We are sure that the work presented by these artists will meet the expectations of all those who visit **CAJA MADRID**'s stand in ARCO.

Introduction
Oliva María Rubio

A significant disparity of subjects and media characterises the projects selected for the 2008 edition of the **CAJA MADRID** Art Grants. From video and video installations to net art, passing through photography, animated drawings, sound pieces and an object-based installation, the artists work on various supports and techniques with increasing ease and mastery. There is also great diversity in the subjects they address. Immigration, problems related to the boundaries of private/public space, an investigation of the sculptural possibilities offered by hands, the recovery of traces and memory, the observation of ordinary scenes that are usually overlooked, and transcultural dialogue are some of the aspects that the artists try to explore in their works.

The authors and projects selected in this edition are: Nico Baixas, *Manoescultura*; the team formed by Patricia Gómez and María Jesús González, *A la memoria del lugar*; Juan Carlos Martínez Jiménez, *Subfilum Spermopsida*; Florencia P. Marano, *Le corps de Mouhammadou*; Marta Petit, *Cotidianidades*; Elvira Poxon, *Conversation Piece*, and Anna Sala, *Istanbulmap*.

Originally from the scenic arts, where his multidisciplinary concerns have taken shape, artist Nico Baixas has developed the sculptural possibilities offered by hands in his project *Manoescultura*. The origin of his interest in the stage and in hands and their expressive abilities can be found, on the one hand, in his slightly unusual education. Nico comes from a family immersed in the realm of the theatre, which meant that as a boy he travelled constantly all over the world and was often in contact with the artists with whom his parents collaborated, a schooling quite removed, therefore, from a conventional education. On the other hand, sign language was used regularly within his family environment.

Based on this interest in the expressive potential of hands and inspired by scientific findings, the work of Nico Baixas, presented in video form, shows manual abilities, functions and techniques and points out their complexity and diversity. This effort to develop the sculptural possibilities of hands has produced almost one thousand shapes, which the artist groups according to the following categories: "Firstscross", those obtained by crossing the first two fingers, beginning with the little finger; "Nocross", asymmetrical shapes made with both hands without using the first shapes; "Symmetrical", obtained with two hands; "Palm", with just one hand and the palm facing the camera; and "Dinámicas", made with a single hand in a profile position. The author himself makes all these shapes and we can see them in his performance-type video, which is something like a large catalogue of sculptures made with his hands that seem to move to the sound of the music.

Our cities are subjected to a constant transformation that, more than once, has removed with it all traces of our existence. The power shovels burst into certain areas contained in the new urban development plans and destroy not only buildings but also the collective and individual memory of the place. This fact, made tangible in the renovation project for El Cabañal – a fishing district in the city of Valencia that grew up at the end of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth was filled with houses in the modernist style popular then and declared at one time a Property of Cultural Interest – led the artistic team formed by Patricia Gómez and María Jesús González to work on a project that seeks to rescue traces of this place and preserve them for the future. The artists were able to work in some of the houses before they were

completely demolished and have even occupied them for weeks. They have extracted true pictorial samples of their interiors and exteriors, which have led to the project titled *A la memoria del lugar*.

The objective of this project is to safeguard not only the history of the place, but also the way the interiors comprising it were lived in and the characteristic nature of the exteriors. By gluing cloth on the walls, windows, façades and floors, the artists obtain a painting of the place that shows the vivid colours with which the residents of this working class district interpreted modernism, the tile decorations, friezes, and mouldings of all types. The work is presented as an installation: the memory of these places is concentrated in a roll of cloth measuring approximately three hundred metres composed by the fragments that the artists have joined. Two documentary videos are also included which, on the one hand, describe the evolution of the work that involved the participation of neighbours, friends and family and on the other, the process of rolling up the cloths.

Under the title *Subfilum Spermopsida*, Juan Carlos Martínez has gathered a series of photographs that delve into the boundaries of private space, desire, fantasy and the intimate attitudes that exist in a more or less concealed fashion in certain public spaces. The title refers to the scientific denomination given to the group of plants that reproduce by seeds. They are found in both land and water environments and are the most numerous.

The artist has made an expedition in search of these plant species that serve as shelter for sporadic open-air encounters in parks, gardens, empty lots and nature reserves. These are spaces that become the stage for fantasies and that in some way represent an ideal venue, a bucolic landscape, a framework for recreation. In the photographs by Juan Carlos Martínez, the natural environment and plants conceal these encounters – suggesting them more than showing them. A sneaker on the road, some Kleenex scattered on the ground, a path between the trees or the shoulder of someone semi-hidden in the undergrowth provide clues to these relationships evoked by the artist in some apparently innocent images.

In her trip to Senegal to work on a documentary about the battle against AIDS, Florencia P. Marano had the chance to see first hand the repercussions that the migratory phenomenon was having in that country's press and television. A retransmission on television of the arrival of Senegalese immigrants on the Spanish coasts, the front page of a newspaper with the same news item and the photographs of dead young immigrants in the obituary section inspired her to start on a new project that would mean her return to Senegal.

Le corps de Mouhamadou is the title of the three-screen video installation that resulted from this trip. Mouhamadou is not only the name of the immigrant drowned in the waters of the Mediterranean, it is also the name of the prophet. The artist visited various coastal villages where she always found the same scenes – families awaiting a call from one of their members who had left on a raft for Spain, unemployed repatriated men roaming along the beach and anecdotes about people who now live well in Europe and are able to help their families. This made her decide to do her work in Thiaroye Sur Mer, a shanty village with narrow streets leading to the beach, located some twenty kilometres from Dakar. The fishing vessels called *cayucos* are piled up on the beach because their owners, who have traditionally lived by fishing, are affected by the lack of work. This problem has become worse since the agreement signed almost ten years ago between the government of Senegal and the

European Union, because Senegalese fishermen cannot compete with the modern machinery used by the French, who are the largest exploiters of these waters. This has turned the village into a hub of immigration. The decision to locate her project in Thiaroye sur Mer is due not only to its being a place that represents the migratory problem, but also because there is an association of mothers in the village that has been fighting clandestine immigration for some time and from the beginning they were willing to collaborate in this project.

Artistically, the work seeks to evoke, more than show, how this migratory phenomenon is lived in Senegal. It does this through a series of interviews with people who have been directly affected by it. Their testimonies lay bare the drama of families broken by poverty and sadness due to the disappearance of their loved ones in search of a better life.

The language of animation is becoming a recurrent means of creation for many contemporary artists and it has achieved significant recognition in the art world, including figures as important as the South African William Kentridge or the American Kara Walter, to cite only two outstanding examples.

Marta Petit turns to animation in her project *Cotidianidades*, with which she wants to call attention to certain situations in daily life. Acceleration, rushing, day-to-day obligations often impede us from perceiving details, realities we completely overlook. Marta Petit wants to direct her gaze and ours at this realm by means of four animations with sound, four chapters that close with a fifth designed as a counterpoint. A flower waving in the breeze, a row of ants moving on the wall, a fly cleaning itself and a pigeon looking for food are traced with a simple drawing and animated, revealing themselves to us with the simplicity, harmony and beauty of their own daily acts. This is a call to stop and become aware of the presence, acts and movements of these plants and animals, and also a reminder that if we looked at ourselves we would find their reflection in our lives, filled with acts and repetitions that are often unconscious.

Elvira Poxon's work, *Conversation Piece*, is an audio tale that investigates the possibilities of narration based on auditory elements, the construction of images and experimentation with spatial dimensions through sound. It is perhaps one of the most unique projects sponsored in this edition. Without recurring to images or objects, the artist works exclusively with sounds and her work joins a trend with origins in dadaism and futurism, movements whose hypotheses helped erase the borders between the various artistic disciplines, supported the art-life relationship and turned noise and sounds of daily life into an expressive element. Later, in the nineteen sixties, artists such as John Cage and the Fluxus movement, and even conceptual art contributed to the development and acceptance of sound art.

Elvira Poxon has been inspired by works such Marcel Duchamp's ready-made with "a secret noise" *A Bruit secret*, (1916) to create this sound tale that aims to reproduce the atmosphere of radio and television telesales programmes and reflect on the anxiety that the desire to possess things produces as well as questioning their usefulness. It does so through three characters: a narrator, a telephone operator and the main character, Lillian Sherman, who remains hidden throughout the entire narration since we never hear her voice and we, the listeners in this case, complete the character through the narrator's descriptions and the dialogues with the telephone operator, composed of conversations from these programmes recorded by the artist.

Anna Sala's project, *Istanbulmap*, is located on the outskirts of art, and is closer to the sociological realm than the artistic one. It is fieldwork that involves a great many people and whose aim is to make a map – both printed and on-line – of connections between artists and independent spaces in the city of Istanbul. Simultaneously, it seeks to highlight the urban transformations suffered by this city, clarifying the aspects of this process and visualising the main agents, motivations and results.

The artist has carried out exhaustive research in which she involved artists, architects, sociologists, journalists and independent collectives and spaces. And she did so through the organisation of three workshops open to all in which the attendants offered their knowledge of the artists and disciplines existing in the city's creative scene. They participated in the preparation of a joint list, discussed working methodologies and studied other alternative political maps made in various European cities. The discussions during the first two workshops reached the conclusion that Istanbul's reality could be evaluated through the evolution of

its urban development. Therefore architects, urban experts and sociologists committed to the development of the city were invited to the third workshop and subsequently some artists presented works and performed actions in different parts of the city that can be seen in the project's website.

The map resulting from this work not only gives an idea of the urban transformation of the centre of Istanbul, but also of the critical response of some artists to this situation. In its printed version, this map was distributed first during the celebration of the Tenth Istanbul International Biennial, held in September 2007. The ultimate goal of this work is to build an alternative map of the city of Istanbul that serves as a door for transcultural dialogue.

As a group, the projects that received grants in the current edition of the Generaciones programme highlight the great diversity of media used by artists to develop their creations as well as the myriad trends and concerns that characterise the art of our time.

Nico Baixas

Barcelona, 1971

I am the second child of a family that's a bit hippy, people who believed in ideas that were later shown to be impossible or impractical. My parents had a theatrical company (La Claca) and never stopped travelling. It was probably due to the impossible ideas that they often took us out of school to accompany them on tour: Paris, London, Stockholm, Israel, New York, Melbourne, etc. The result of those first years was such precarious schooling that it ruined any attempt to study within normal channels forever. Nevertheless, everything has a positive side, and my real education comprised the other things that we learned as we travelled. My parents' company collaborated with painters like Miró and Saura and it often performed in contemporary art museums. I spent long hours running through the halls and playing between the legs of Giacometti's Walking Man, and at other moments I would become absorbed in a work of art; that was my real "primary education". I also remember the trips in a van, the coexistence with members of the company, the interminable rehearsals and many other things.

When we couldn't travel with them, my parents left us in the care of my grandmother Dolores, who was deaf. My mother descends from a family of deaf people and her mother tongue was sign language. That is why hands have always been used as a form of expression at home and a good deal of attention has always been paid to anything they produce. My mother was able to play a musical instrument, paint, sew and work with wood or metal; she modelled clay, cut hair and cooked. I learned many things from her hands.

I completed my studies of music and then worked in the film industry as an editor, scriptwriter and director until 1996, when a theatre director asked me to perform in one of his shows. Since then, I have had the pleasure of working with some of the most outstanding directors in the current art scene.

My multidisciplinary concerns have finally begun to consolidate and develop in the scenic arts field, forming a whole that combines performance, filmed images, music, photography, plastic arts, etc.

Manoescultura

2007. HDV video. 1/5

Neurology is very interested in learning how the hand came to occupy such a large area of the human brain. Perhaps it is because hands play a fundamental role in learning. Scientific discoveries from various sources indicate that the hand's evolution may have driven the development of human language and intelligence. There is no doubt that the hand has been one of the determining factors causing the human being, an apparently inoffensive animal, to end up as one of the most powerful species to ever inhabit the earth. Whether while using a stick in defence, sculpting stones, piloting machines or typing on a computer, hands have always carried out our wishes.

But what do hands have that makes us so powerful? The truth is that the powers of hands are myriad and so varied that we often overlook them. Hands are able to reach, grasp, touch, turn, weigh, join, separate, reject, and they can also communicate. Language is not composed solely of words, semantics or syntax. It is also melody and sometimes dance. Sign language, for example, is a silent dance of the hands.

It seems that people evolve in a significant, irreversible way when movement, thought and sensitivity all merge during their active, long-term search for personal goals. Professional musicians, for example, are sensitive not just because they are committed to their work or because their work requires them to express their emotions in public. The musician's commitment to his hands is the consequence of the intense effort by which these hands have been transformed into a physical instrument for expressing his own ideas or communicating his most intimate feelings. This is also true of sculptors, magicians, jewellers, jugglers, surgeons, etc.

For several years, I have been involved in a project that was inspired by scientific research and seeks to develop and disseminate manual abilities, functions and techniques, pointing out their complexity and precision. In this instance, I try to explore the sculptural possibilities that hands offer us.

Patricia Gómez / María Jesús González

Valencia, 1978 / Valencia, 1978

Strangely enough, we have never referred to ourselves as an "artistic group", although it is true that if we look backward, we must have looked like one for the last five years at least. Any attempt at precision in defining the time we have worked together would have to begin in the summer of 2002, just after returning from the grant that took us to the small Lorenzo Lotto academy in Bergamo to work in their engraving laboratories as assistants to P. Aquilini.

We had already been devoted to engraving for some time, particularly since our beloved Paolo had managed to pique our curiosity some years before during our Erasmus stay in Como. Always Italy.

Some large projects came up and we decided to undertake them together. Later, once back in Spain, we continued with the custom of eventually involving one another in every new idea, job or story. This was also true of our doctoral studies, which are still unfinished, and of Art History, which we will surely never complete. Working together seemed the most normal thing. We did not have a common project until we had one.

When people ask us how it all began, we tell them that it was thanks to an accident involving a piece of cloth stuck to a wall, together with the discovery, only a few weeks later, of the paintings that covered the walls of the house at Las Salinas, an abandoned farm in the midst of La Mancha, which unexpectedly became the best proving ground for verifying and giving meaning to this first accidental stripping. We had always thought in terms of engraving, that was clear: we decided to print, record and transfer the material on the wall to a new support, obtaining a record of its state. Above all, the very mixture of tension and surprise we experienced upon removing the cloth from a wall to find out what had happened was totally unique.

From that time onward, an idea took shape, an amusing experiment that at first had no name and afterward became a project – we call it "the unfolded house" – and at the present time, we still find it worthwhile to work on.

Based on this, and after many twists and turns and different modes of action, sometimes on our own and other times participating in group projects, we

began to see a possibility of not only enlarging the measurements of the printed surfaces, but also of better understanding each time the meaning behind this entire process, which has now evolved toward an idea involving archives and recovery of the memory of places that are now disappearing.

At first, they were small fragments of walls, then entire rooms and now a neighbourhood in danger of extinction.

A la memoria del lugar

2007. Walls printed on cloth. 300 x 2 meters

I remember that we arrived in the Cabañal neighbourhood to begin our project on a cold, dark grey day. Only a few months had passed since the last time we had been there, but they seemed like years. We encountered remnants of a neighbourhood. Many demolitions had occurred within a short time, and the holes in the plots prevented anyone from enjoying that vision of the area that had always charmed us and was the reason why years ago it had been declared a Property of Cultural Interest. On San Pedro Street, there were houses with roofs caved in to avoid squatters; on Francesc Eiximenis Street, a Rumanian family with all their belongings in a shopping cart was watching some workmen brick up the door of the house they had occupied while several police cars kept an eye on the scene. We thought war had been declared.

That morning we went to the public agency in charge of building the prolongation of Blasco Ibáñez Avenue, which is supposed to cross the neighbourhood and radically transform it. We had already contacted them upon receiving the grant: after we described the project, they had agreed to our printing the houses they had acquired for subsequent demolition. But that morning our plans changed drastically. The agency would no longer collaborate with us; now their rules had changed and the houses were demolished on the same day they signed the purchase with the owner. We felt confusion, anger and impotence, and thought our project was spoiled.

Once having recovered from this initial refusal, we sought other ways of locating houses and began to comb the neighbourhood in search of homes included in the demolition plans or simply those that had been severely affected by the passage of time. We walked through the streets focusing on façades and the neighbours, who could ultimately grant or deny us permission to print their walls.

Obviously, moments of frustration, anxiety and discomfort occur during these stages of our search. Not everyone understands our objectives immediately and we cannot blame them for that. A house, a home, is one of the human being's most private basic possessions, particularly when it is about to be expropriated. But it is tiring having to repeat our project until our words lose meaning and explain it until it begins to seem absurd, facing one refusal after another. Nonetheless, and precisely because of this, it is always a small but intense miracle when someone opens, metaphors aside, the doors to their home.

Being in the houses is quite something else. When we occupy a house for days, weeks and even months, we feel enormously fortunate and, although we have only reached a few of the 1,650 homes that will be demolished, it seems that our work gains meaning with the reward of having saved some of them from what seems inevitable. Each piece of cloth, each stripping process, each room visited contains multiple layers of information, not just paint:

archaeological and historical information, social information, sentimental information. We want to think at least that every time we take the paint from a room we are saving much more than that: the history of a place, the lifestyle reflected in its interior, the present and precise moment that we capture these pieces of the past on the point of being lost.

To be able to do this, the entire process necessarily has to be lived and shared intensely – with friends, onlookers and the unknown visitors to our houses. For this reason, we have had to document our work more exhaustively for the first time, filming video and editing it as an essential part of the project. And here we have to express our endless gratitude to Emilio Martí for having offered us his support, friendship and patient, invaluable collaboration.

Now, nine months after having begun this experience, we undoubtedly believe that this was a much-desired project. We had been turning the idea over for a long time without realising its overall importance.

And therefore we still persist, even at this point in November. We continue to walk, speak, explain... print and strip. We continue learning about the neighbourhood, documenting it, filing it, making it our own and opening its walls to the world. We continue looking for houses.

Juan Carlos Martínez Jiménez

Campanario, Badajoz, 1978

I was introduced to the plastic arts during my secondary studies of art at the Merida Art School. There I came into contact with photography and we got along famously from the start; four of my photographs were published in a cultural magazine.

Next, I studied Fine Art in Seville, a city to which I am totally devoted. After receiving my degree, I took further specialised courses at the Fine Art School in Madrid's Complutense University under a Seneca grant. The following year, upon ending my student days, I suffered some kind of crisis that I overcame thanks to a nine-month residency in the unforgettable Antonio Gala Foundation. There I had one of the best years of my life, from both an artistic and a personal viewpoint. That same year, I received aid from the Regional Government of Extremadura to produce the photographic series *Miraderos, I'm looking for*, and I had my first solo exhibition at the Sala Europa in Badajoz and the San Jorge Cultural Centre in Cáceres. Shortly after that, I received the Vázquez Díaz grant, which concluded two years later with an exhibition at the Huelva Museum titled *Mi lámpara de gas*.

In 2005 I received a prize for audiovisual production from Injuve in Madrid and the Rafael Botí grant in Córdoba. I was also a finalist in the *El Cultural* Photography Contest with the *Miraderos* series and sold a piece at the Unicaja Plastic Arts Biennial.

The Training Prize from the Andalusian Youth Institute's Plastic Arts Competition took me to Madrid again to study a Master's degree in Photography, and I have lived there for the last two years, a period during which I have carried out other projects such as *M30 Relaxing* for the Madrid Procesos 06 competition, organised by the Associated Visual Artists of Madrid (AVAM).

I am now in Mexico City at a photography seminar in the Image Centre with a grant from the Mexican government.

Subfilum Spermopsida

2007. Photographic project

Subfilum Spermopsida is an on-going project based on the expedition and classification of the plant species that are "besieged" to shelter sporadic open-air encounters.

By cataloguing the diverse varieties that surround such venues, we can appreciate the different landscapes that witness these clandestine appointments.

Parks, gardens, empty lots and nature reserves become the stage for improvised fantasies; in these wild spots imbued with certain timelessness, an attempt is made to recreate a bucolic realm for leisure and the most radical hedonism.

I thought that botany was a perfect excuse for exploring this theme, which involves both ethical and moral issues. It was a way of emphasising the euphemism by bringing to light various realities, double identities, interests, senses, functions and meanings.

The series title alludes to the scientific name that groups plants reproduced by seeds, which are the most abundant. This denomination reminds us to words that sound familiar, as visible as they are invisible according to each viewpoint, and as normal and innocuous as these images.

Florencia P. Marano

Madrid, 1978

Florencia Pietrapertosa Marano lived in Madrid, her city of birth, during the first two and a half years of her life. She then moved with her family to Paris until 1984 and finally settled in Buenos Aires.

There she studied Fine Art at the Bulnes National School, and then earned a degree in Audiovisual Production at the Centre for Research and Experimentation in Video and Film (CIEVYC).

Still in Buenos Aires, she began to work professionally in various audiovisual media, acting as an assistant to the director, the art department and production.

Marano moved to Barcelona in 2001 where she has lived until the present time and where she has developed various documentary and video art works.

Noteworthy among her recent production are the pieces of independently produced video art titled *Recetas para la mujer moderna* (2007) and *The Sect* (2006), as well as the documentaries produced by Parallel 40 and Televisión de Cataluña: *Jazz* (2007), *Un día mes* (2006) and *La Makabra* (2006). This last piece was selected in the OVNI 2008 documentary competition, held in Barcelona's Contemporary Culture Centre.

Le corps de Mouhamadou

2007. Three HDV channels video. 15 min 1/6

Le corps de Mouhamadou is an experimental documentary that reflects how clandestine emigration to Spain is experienced in Senegal.

Twenty kilometres from Dakar, one arrives at Thiaroye Sur Mer, a labyrinthine shanty village built on narrow sand streets that lead to the beach where many *cayuco* canoes are piled in heaps due to the lack of work for fishermen.

Since the time of their ancestors, most of the families in the village have earned their living using traditional fishing techniques. Approximately ten years ago, the government of Senegal signed a fishing agreement with the European Union, granting it the right to exploit the waters of Senegal continuously with heavy modern machinery, and from then on traditional fishing has gradually stopped being profitable.

The story goes that at the end of 2005, a raft of fishermen left Thiaroye Sur Mer and was lost at sea. A week later, the crewmembers turned up in the Canary Islands. The news surprised the entire area, because the villagers had never dreamed that they could reach Spain in their own vessels.

Within a short time, this humble beach turned into an immigration launching pad. Anecdotes about neighbours who were able to help their families thanks to their jobs in Spain circulated rapidly.

Ninety percent of the Senegalese population is Muslim. Many men practice polygamy; in other words, if a man has four wives and children with each of them, approximately forty people live on the same land and depend on the same source of income. If the head of the family is too old to work or has retired, it is the responsibility of the oldest and strongest male child to support the entire family. For this reason, clandestine travellers usually range from seventeen to thirty-five years of age.

The first tragedy in the neighbourhood occurred at the beginning of 2006. A *cayuco* with eighty-one young men on board disappeared at sea. Within a short time, similar cases were repeated throughout the village; many families have been waiting for a call from a child or other relative for months.

A group of mothers reacted to this situation and in the home of a resident of Thiaroye Sur Mer, they founded the Mothers of Cayuco Victims Association with the slogan "Fight Clandestine Immigration". These women have gone to the beach to tell their stories to young men planning to leave under similar conditions. They have spoken with the unemployed fishermen who are now *cayuco* pilots and have searched house by house for mothers who have lost one or more children in the sea journey so that they too can convey this reality to their neighbours.

Almost all the families in Thiaroye Sur Mer are related in one way or another with clandestine immigration. Within one year, this neighbourhood turned from being a centre for immigration into the best-known place in Senegal declaring itself "against clandestine immigration". New associations with the same motto have been founded in other coastal villages and the battle is spreading all along the Senegalese coast.

But on the beach, those who have been repatriated, the unemployed and young boys walk up and down looking for *cayucos* and comparing motors; their fantasy of trying to make the journey again still persists.

Marta Petit

Mataró, Barcelona, 1976

In 1998 Marta Petit began studying illustration at Barcelona's Escola Massana at the same time she was studying photography. After finishing, she spent a summer in the studio of illustrator Arnal Ballester learning animation with the Macromedia Flash programme, a tool she has used up to the present to make her drawings move.

During her last year at the Escola Massana, she was the winner of the *Cuaderns de Viatge* exhibition, organised after the students visited Morocco.

She has collaborated with illustrators Pep Montserrat and Noemí Villamuza, although most of her work belongs to the artistic world.

In 2003 she participated in the II Mostra d'Art Jove in Mataró with her animation *Bestiari en temps de guerra*. She exhibited her drawings for the first time at Arcàdia, Cafè Cultural, in Mataró.

In 2004 she returned to the third edition of the Mostra d'Art Jove in Mataró with her animation *m*, which the jury awarded first prize. Thanks to this prize, she attended the twenty-sixth edition of QUAM (Quinzena d'Art de Montesquieu), participated in the workshop given by Francisco Ruiz de Infante and directed by Gloria Picazo and held *Passatgers*, her first solo exhibition, at Mataró's Sala Espai f during the month of December. To make this show, she shut herself in the hall for three days painting the walls with drawings from the series made during her train journeys and enlarging them to a height of two metres. The poetry of Roger Tarrès accompanied the route of the characters she drew. With the grant to produce this exhibition, she published a book, also titled *Passatgers*, which contains these drawings.

In July of the same year, Petit showed the animations *Bestiari en temps de guerra* and *m*, together with a series of drawings, at the La Mercè Cultural Centre in Gerona through the Xarxa Transversal.

In 2005 she was invited to participate in the group show *En Procés*, promoted by the Associació per les Arts Contemporànies (HAAC) of Vic, and again she held a solo exhibition titled *Nons* (rag dolls) at Arcàdia, Cafè Cultural.

The year 2006 marked a period of group shows. She was invited to participate in the 5th Leandre Cristòfol Art Biennial in Llerda; with Can Xalant in Mataró, she took part in Off Loop with an exhibition at the Escola Massana auditorium; and together with Eduard Novellas and Marc Prat, she organised an exhibition at the Vilassar de Dalt Cultural Centre and another for the Associació Sant Lluc in Mataró.

In 2007 she was invited to collaborate in "Insectos", a tour of installations proposed by Francisco Ruiz de Infante aided by Gloria Picazo at the La Panera Art Centre, and to participate in the Eleventh International Showcase of Animated Films, ANIMAC. Also during this year, she held a solo exhibition at La Galeria de Ca l'Arenas in Mataró, coinciding with the *El Retrat* cycle. She received a grant from Caja Madrid within the Generaciones programme for her project *Cotidianidades*.

Cotidianidades

2007. Animation on a digital support. 5 min approx. 1/6

Sometimes I stop to watch how a fly rubs its legs and cleans its wings and the beauty of the image fascinates me. The moment takes me out of my everyday personal reality and immerses me in a new dimension where peace and tranquillity reign and where there is no rush, no judgments or obligations. It is a world that invites me to relax and to cease the constant movement that drives me from the moment I wake up.

In this instant of peace I can feel myself be.

I have stopped the inertia and I observe my surroundings and myself. How far I am, both physically and mentally, from the daily routine of up and down and here to there. I also realise how far I am from myself during this day-to-day life and this disconnection, which leads me to exist unconsciously, saddens me.

A fly, a pigeon, a row of ants or a flower: they are all the protagonists of simple, ordinary scenes that take place daily within our surroundings to which we pay no attention because of their very ordinariness or because we have no time to stop and look.

To enhance the beauty of these scenes and invite the viewer to stop and approach that moment of silence that invites us to observe ourselves is the objective of the *Cotidianidades* project.

It is no accident that *Cotidianidades* is a work of art: I had to find the ideal way and space to reach viewers and make them willing to give themselves time for observation. I thought that one way of leading them to the contemplation of these scenes was to give them a scenario and a language appropriate for a world like ours: the work of art and its exhibition space. That was how *Cotidianidades* was born.

I thought it was important to screen the animation in a specific space that encouraged concentration and self-immersion. Therefore, I designed a space which viewers enter to be able to see the images. The space is characterised by being dark, welcoming and comfortable; it invites the viewer to stop and sit down.

Cotidianidades is an animation composed of five chapters, each of which represents a moment during an everyday scene: the flower that waves in the breeze; the row of ants that moves on the wall; the fly cleaning itself; the pigeon looking for crumbs from our breakfast, and finally the animation that closes the project in which our field of vision is enlarged and we can see the four previous scenes occurring in the terrace of a bar, near to a man who is reading the newspaper after having had breakfast. The man is absorbed in his reading and shoos away the fly circling near his hand without realising what is going on around him.

The simplicity of both the images in *Cotidianidades* and of the black and white line with which they are drawn is intended to be the extreme opposite to the constant bombardment of stimuli to which we are daily subjected. This contrast provides a point of support for inducing serenity in each individual.

Elvira Poxon

Madrid, 1977

At the present time, I live in a village in La Mancha surrounded by mountains.

There are about one hundred residents in the summer and on long weekends, and eighteen the rest of the year.

The house has two bedrooms and three floors.

I particularly like the living room, which is located on the mezzanine. It's a cosy place and in the winter I can watch the flames in the fireplace from the sofa.

My favourite colour is green and my neighbour is a beekeeper. He always transports the hives at nightfall, which is when bees sleep.

The director of the library inspires me; I am going to write him a thank-you note for his great work – an excellent acquisition and loan policy. Such things make you really enjoy public goods.

I collect ridiculous phrases said on television. A character in the UPA Dance series spoke one of my favourites: "This is my last chance to be someone."

I also count the deer, rabbits, foxes and other animals I come across on my trips to Cuenca.

I own no property and the financing of artists is mysterious.

I usually take showers and I like to read.

Here are some of the titles that have been on my desk during recent months. Some are half finished, the others I am rereading: *Estudios y ensayos*, by Manuel García Morente; *Phenomenology of Perception*, by Maurice Merleau-Ponty; *Le Son*, by Michel Chion; *White Noise* and *Counterpoint*, by Don De Lillo; *Recording Conceptual Art*, edited by Alexander Alberro and Patricia Norvell; *Answered Prayers*, by Truman Capote; *Landscape and Silence*, by Harold Pinter; *L'Intrus*, by Jean-Luc Nancy; *Utopía Autopsia 10°*, by Roberto Rossellini; *Between Dog and Wolf*, by David Levi Strauss; *On the Nature of Things*, by Lucretius; *India Song* and *Les Parleuses*, by Marguerite Duras.

I studied Fine Art in Madrid and since then I have completed my training with courses and workshops. I remember two of them well, one on cinema and another on theatrical readings; things that you store away for the future.

I like to collaborate with people from other fields and also with other artists; generally speaking, a hybridisation of languages.

Currently, I am editing with other artists the first number of a magazine called *Centro de Bajo Rendimiento*, devoted to the practice of drawing.

It is a highly recommendable experience, filled with dialogue back and forth, discussions and, above all, the possibility of approaching artists and their work from another viewpoint.

The language of filmmaking fascinates me and has an influence when I am planning my work.

I roam around the village talking with Christian about cinema. We look for locations and imagine possible scenes, rural remakes, sections of mountain that could be used for westerns and ruins apt for filming a sequel to *Peppermint Frappé*: a future film that will never be or that will begin when I am no longer around.

Some concerns related with my next audio narrations: how can the words be fitted to the sound; how does sound move through space; what relationship is established between the soloist and the chorus, between one and many.

Conversation Piece

2007. An audio-story on CD. Original version in English. 70 min aprox. 1/5

[Fragment of a conversation]

The phone rings.

[A recording:] Thank you for calling to purchase Listen Up, the hearing aid that turns an ordinary listening experience into something extraordinary. It's very easy to use: you only have to put on the earphones and adjust the volume. Other hearing aids cost up to 100 dollars, but, just as we have announced on TV, Listen Up only costs 14.99 dollars plus shipping costs. Please have the information required for making your payment at hand. If you wish to continue and make an order, please do not hang up. Thank you.

[Three rings]

Operator: Hello, my name is Sheila and it will be a pleasure to help you make your order for Listen Up. Could you please give me your postal code?

Customer: Ah... Well, actually, I just wanted further information about Listen Up.

O: Fine, I'll give you the information you request, but first you have to give me your postal code so that I can access the data.

C: But why? Hmmm... What does my postal code have to do with Listen Up?

[Silence]

Miss, can you hear me? Excuse me.

O: Yes, I hear you. The postal code is information that the company requires in order to...

C: [Interrupting her] 90275, now you have it.

O: Excuse me, what was that?

C: [Raising his voice] 90275.

O: Thank you. Without the postal code I cannot access the product information; that's why I asked for it.

C: OK.

O: Now please, what do you need to know?

C: Well, I'd like more information about the clarity of the sound... What do they do? How is it amplified? What kind of mechanism is used to amplify the sound?

O: I have no information available on how the product works, but I know it has a battery incorporated.

C: All right. And can you hear conversations at a certain distance?

O: You can hear conversations that are taking place at a distance of up to 300 metres.

C: Fine, but isn't that illegal?

[Silence]

O: I don't know, sir.

C: You don't know whether or not it is illegal?

O: No.

C: I don't know. I think it is. I'm not sure whether invading the privacy of other people is...

O: Oh! Well, I also see it that way, but I have no information and so I can't tell you anything.

C: I understand. Where can I get this information?

O: I can pass you on to Customer Assistance. They'll help you with this matter.

C: Well... I think that this is enough for now. I'll call back later.

O: OK.

[The phone is hung up. The sound of a coffee grinder is heard]

CHARACTERS

Narrator

Dante, a telemarketing operator

Lillian Sherman, a woman well over fifty

Two characters talk about Lillian Sherman.

It's mid-summer.

A home in a residential area of Los Angeles.

The story continues.

Anna Sala

Gerona, 1972

Her artistic career began with graphic design studies at Barcelona's Escola Massana. Upon their completion, she preferred to introduce her work outside of

her own country and so her first steps in the professional world were taken in Paris, where she also graduated in multimedia. The circuit continued as follows: Barcelona, London, Barcelona, New York, Barcelona, Wrexham, Barcelona, Vic, Barcelona.

After this period of moves, she became a founding member of the Eclèctica DV association, an independent digital production laboratory that makes projects in which various computer and artistic disciplines interact. Her itinerary now became digital. Her work centred on the DVD magazine *Eclectic Streams* and its first issue, *Datafighters*, was a compilation of videos on the dangers of and alternatives to the "information society" (a study involving international research, synthesis and production). The creative circuit was to continue with *Vilaclèctica*, which promoted access to the world of new technologies through an informal, personalised learning period in rural zones in Catalonia (with the creation of digital networks from village to village).

Her career was consolidated from 2004 onward when she entered Barcelona's activist artistic circle and subsequently a more international environment, the new world of copyleft creativity: new concepts and evaluations better fitted to her temperament; a more transcendental sense to be explored; an open, continuous battle. She joined the Donestech project, which reconsiders technology and gender inequalities as well as social and political transformation. She is currently interested in the creation of new dissemination channels, interlinking critical and independent projects and playing with subversion of communication media.

It seems that everything revolves eternally around a written code; only through a desire to change it, whether its colour, pages, size, alphabet, order, space, meaning, etc., can we understand part of her professional artistic trajectory.

Istanbulmap

2007. Map on printed paper. 88 x 62 cm

Istanbulmap is just one more tool for intercultural dialogue, the synthesis of a common project in which artists, architects, sociologists and journalists have participated as well as independent groups and spaces. *Istanbulmap* has meant the creation of a platform capable of interconnecting with other territories outside Turkey. These links have already begun and energies are multiplying.

According to the analysis of the preliminary information presented, the framework determining the will to carry out this project was not completely defined. To a certain extent, the information that reaches us or that we can obtain through the media is not totally real or complete.

At the beginning of the project, it seemed that all the research on artists and independent spaces in Istanbul would be finished after only one month's search. Our initial contacts, people related with the world of contemporary art who had some professional experience, insisted that in this city of almost fifteen million inhabitants, the artistic scene could be reflected in a list of people, groups and spaces that held no more than twelve names.

Furthermore, explaining the project – preparation of a map of connections between artists and independent spaces – represented an unexpected effort; they did not understand the need to look farther or the sense of connection

between them. Faced with this reality and with unclear information that did not fulfil our objectives, I decided the best thing would be to gather the people involved together and make them confront each other. Therefore, I announced some workshops to present the project to various groups so we could discuss together Istanbul's cultural and independent scene.

The idea was a success, both in attendance and participation. In the first encounter, we tried to make a joint list of artists and disciplines belonging to the city's creative scene. Our intention was to open the project to the participation of everyone and try to show a reality in order to interconnect it on an international level.

The result was examined in the next workshop. In this second meeting, various work methodologies were presented and some alternative political maps made in Europe were studied. The response was of decisive importance for redirecting the project. It was shown that Istanbul's reality could currently be diagnosed through the urban transformation process that the city was undergoing.

The plans foreseen for the future of this city follow a totally European model; Istanbul will become a city-product in order to enter the service capitalism

circuit. This situation clearly inspired the censure of all those in the project.

Architects, urban developers and sociologists committed to the development of the city were invited to the third and last workshop. A total of ten experts informed us about future plans and their consequences in various areas. With this documentation, several artists and groups decided to present works related to different parts of their city.

The map we offer visualises the urban transformation process in the centre of the city of Istanbul and the critical response of artists to this situation.

The collaboration and involvement of various professionals from diverse disciplines has given an exceptional quality to the project and this has simultaneously influenced its dissemination and repercussions. The map was distributed during Istanbul's Tenth International Biennial and was very well received and acknowledged. Many of the biennial artists showed works in the areas that we had pointed out on the map, and therefore the *Istanbulmap* turned out to be an ideal tool, due to its content of denunciation and its additional nature independent from the biennial.

www.istanbulmap.org

The members of the Generación 2007 Art Grants jury were Javier Arnaldo, a curator at the Thyssen-Bornemisza Museum and full professor of Art History at the Complutense University in Madrid; Aurora Fernández de Polanco, full professor of Contemporary Art History at the School of Fine Art in Madrid's Complutense University; Carlos Jiménez, art critic; Frederic Montornés, a critic and exhibition curator at the Santa Monica Art Centre in Barcelona; and Gloria Picazo, director of the La Panera Art Centre in Lerida.

Becas de Arte **CAJA MADRID**

Obra Social CAJA MADRID presenta en ARCO'08 una nueva edición de los proyectos becados en **Generaciones. Premios y Becas de Arte CAJA MADRID**. Sus autores son Nico Baixas, Patricia Gómez / María Jesús González, Juan Carlos Martínez Jiménez, Florencia P. Marano, Marta Petit, Elvira Poxon y Anna Sala.

Estos proyectos se integran, con el resto de obras premiadas dentro del programa, en la exposición **Generación 2008**, que se celebrará en Barcelona, Valladolid, Valencia y Sevilla a lo largo del año.

La muestra también se puede visitar en www.obrasocialcajamadrid.es

*In ARCO'08, **Obra Social CAJA MADRID** presents a new series of projects that have received grants in **Generaciones. CAJA MADRID Art Awards and Grants**. The authors are Nico Baixas, Patricia Gómez / María Jesús González, Juan Carlos Martínez Jiménez, Florencia P. Marano, Marta Petit, Elvira Poxon and Anna Sala.*

*These projects, together with the rest of this programme's award-winning works, comprise the **Generación 2008** exhibition to be held in Barcelona, Valladolid, Valencia and Seville during the year.*

This show can also be seen at www.obrasocialcajamadrid.es

GENERACIÓN
20n8

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

