

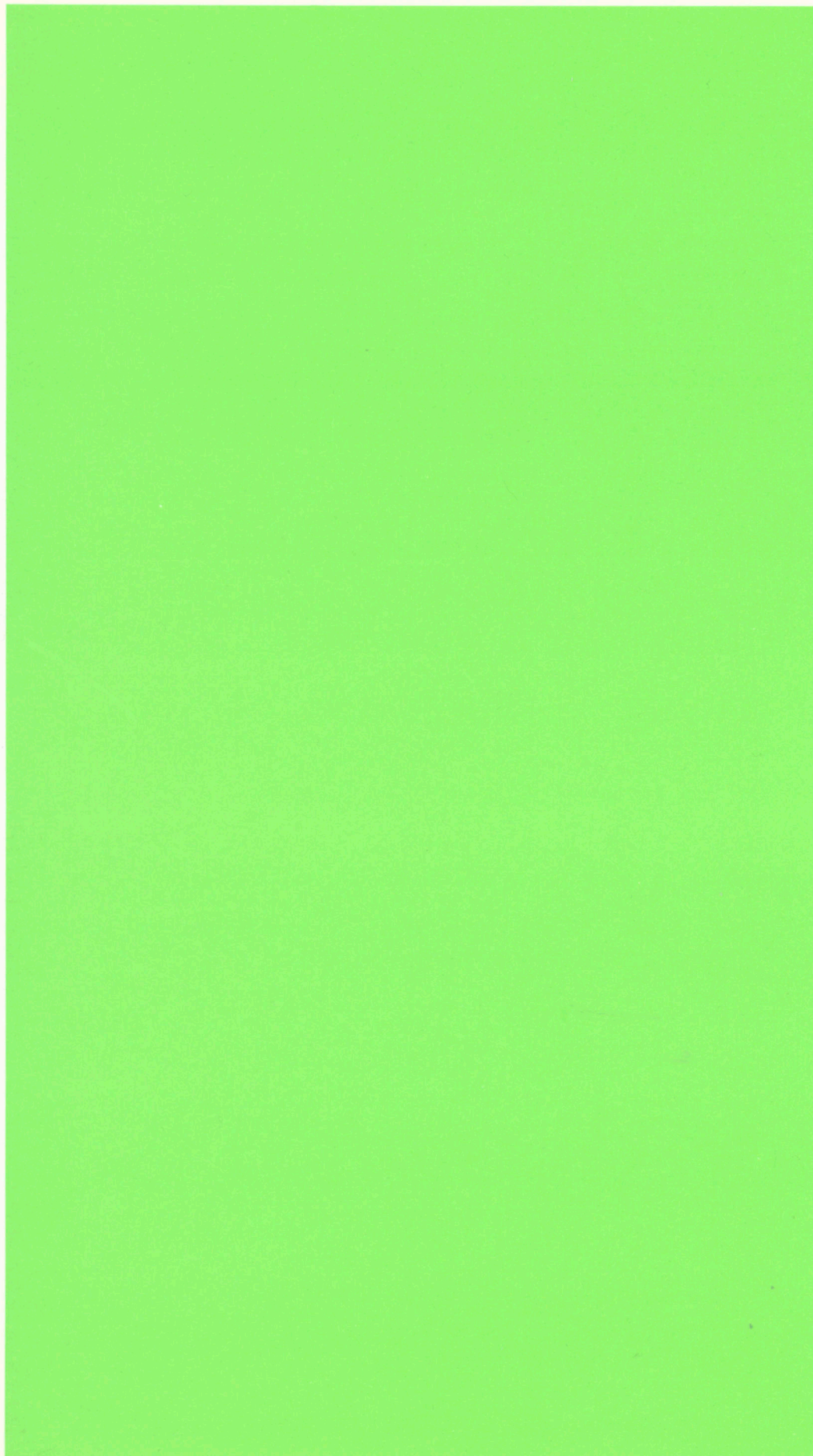

Becas de Arte **CAJA MADRID**

GENERACIÓN
201n

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

CAJA MADRID
OBRA SOCIAL

Becas de Arte **CAJA MADRID**

GENERACIÓN
201ñ

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

GENERACIÓN
2011

PREMIOS
Y BECAS DE ARTE
CAJA MADRID

PROYECTO GENERACIONES

Obra Social **CAJA MADRID**

DIRECTORA GERENTE

Carmen Contreras Gómez

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

COORDINACIÓN

María Azcoitia

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, S.C.

IMÁGENES DE CUBIERTAS

Patirke Arenillas / Nerea de Diego

Contar a destiempo: mujeres en el desierto,
2009

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Artes Gráficas Palermo, S.L.

ISBN

978-84-96917-60-6

DEPÓSITO LEGAL

M-2.194-2010

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 Carmen Contreras Gómez	5
	Introducción por Oliva María Rubio	9
	PROYECTOS	
	Lucía Antonini Cuentos chinos	19
	Patirke Arenillas / Nerea de Diego Contar a destiempo: mujeres en el desierto	31
	Matías Costa The Family Project	43
	Patricia Esquivias Folklore III [serie "Folklore"]	55
	Francisca López Bandi Binder	67
	Santaella Aerohabitación	79

Carmen Contreras Gómez

Directora Gerente de **Obra Social CAJA MADRID**

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO es la plataforma escogida, un año más, para presentar las **Becas de Arte de CAJA MADRID**. El proyecto **Generaciones. Premios y Becas de Arte CAJA MADRID** se inició hace ya diez años con un objetivo claro: el de apoyar, impulsar, promover y difundir el arte joven que se desarrolla en nuestro país. A lo largo de este periodo, el proyecto se ha consolidado como un programa de referencia en el panorama cultural español.

Durante estos años han pasado por el programa de becas artistas que hoy gozan de gran renombre y a los que es frecuente ver incluidos en la programación de centros y bienales de arte internacionales. En estas diez ediciones han participado alrededor de 4.200 artistas, de los cuales han sido becados 78 proyectos, todos ellos presentados en ARCO y posteriormente en otras salas de nuestro país. **Obra Social CAJA MADRID** ha propiciado el acercamiento a estas obras y artistas no sólo del público especializado nacional, sino también de profesionales extranjeros que puedan llegar a dar visibilidad internacional al trabajo de nuestros creadores.

La concesión de becas para proyectos da la oportunidad a los artistas de realizar trabajos que, de otra forma, en muchas ocasiones no podrían materializar por falta de medios. Un jurado de profesionales del mundo del arte es el encargado de hacer la selección. En esta convocatoria, las becas han sido otorgadas a seis

proyectos entre los 285 presentados, atendiendo a la calidad, interés artístico e innovación contenidos en los mismos. El jurado de esta edición ha estado compuesto por Tania Costa, Frederick Meschede, Marta Rincón y Berta Sichel. Los artistas seleccionados son: Lucía Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López y Santaella.

Estos siete artistas que han disfrutado de beca en esta edición abordan en sus trabajos distintos temas, como el desarraigo, la arquitectura autosuficiente, la integración de colectivos extranjeros en nuestro país, la reconstrucción de la memoria familiar, el concepto de tiempo en la fotografía, la construcción de la identidad... Así, Lucía Antonini, en *Cuentos chinos*, desarrolla su trabajo con las nuevas generaciones de emigrantes chinos nacidos ya en nuestro país; Arenillas y de Diego nos adentran en la vida de las mujeres saharauis en *Contar a destiempo: mujeres en el desierto*; Patricia Esquivias continúa, en *Folklore III [serie "Folklore"]*, su investigación acerca de los intercambios culturales y sociales entre los colonizadores españoles en América Latina y los habitantes autóctonos; Francisca López explora el concepto de tiempo en el trabajo del artista húngaro Bandi Binder, emigrado a Argentina a la edad de dieciocho años, y Santaella presenta un modelo de hábitáculo autosuficiente en *Aerohabitación*. Un año más, las nuevas tecnologías, así como la hibridación de medios, son los soportes utilizados por los artistas para desarrollar sus proyectos, en los que el vídeo y la fotografía siguen jugando un papel relevante.

Carmen Contreras Gómez

Managing Director of *Obra Social* **CAJA MADRID**

ARCO, the International Contemporary Art Fair, is the platform chosen to present the **CAJA MADRID Art Grants** again this year. The **Generaciones. CAJA MADRID Art Awards and Grants** project began ten years ago with a clear objective: to support, stimulate, promote and disseminate young art developed in our country. Throughout this period, the project has become a programme of reference in the Spanish cultural scene.

Over the years, artists have taken part in the art grant programme who today enjoy great fame and are frequently included in the programmes of international art centres and biennials. Approximately 4,200 artists have participated in these ten editions and 78 projects have received grants. They were all presented in ARCO and later shown in other Spanish exhibition halls. **Obra Social CAJA MADRID** has encouraged the encounter between these works and artists not only with national experts in the field, but also with those foreign professionals who may be able to give international visibility to the work of our creators.

The award of project grants gives artists the chance to do works that often would not materialise without them due to a lack of resources. A jury of professionals from the art world makes the selection. In this edition, grants were awarded to six of the 285 projects presented, based on their quality, artistic interest and

innovation. On this occasion, the jury was formed by Tania Costa, Frederick Meschede, Marta Rincón and Berta Sichel. The artists selected were: Lucía Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López and Santaella.

In their creations, the seven artists who received these grants address various subjects, such as uprooting, self-sufficient architecture, the integration of foreign groups in Spain, the reconstruction of family memory, the concept of time in photography, and identity building. Thus, Lucía Antonini, in *Cuentos chinos*, develops her work with the new generations of Chinese immigrants born in Spain; Arenillas and de Diego enable us to enter the lives of Sahrawi women in *Contar a destiempo: mujeres en el desierto*; in *Folklore III* [serie "Folklore"], Patricia Esquivias continues her research on social and cultural interchanges between the Spaniards who colonised Latin America and the indigenous inhabitants; Francisca López explores the concept of time in the work of the Hungarian artist Bandi Binder, who immigrated to Argentina at the age of eighteen; and Santaella presents a model of a self-sufficient living unit in *Aerohabitación*. Yet another year, new technologies and the hybridisation of media are the supports used by the artists to develop their projects, and video and photography continue to play an important role.

Oliva María Rubio

Introducción

La arquitectura autosuficiente, la integración de colectivos extranjeros en nuestro país, la reconstrucción de la memoria familiar, el concepto de tiempo en la fotografía, la configuración de la identidad o la reflexión sobre ciertos aspectos de nuestra historia reciente son algunos de los temas abordados por los artistas becados en esta edición de Generaciones: Lucía Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López y Juan Manuel Santaella. Para ello, se valen de distintos medios, como la escultura-instalación, el vídeo, la videoinstalación, la fotografía y todo tipo de documentación.

El vídeo de Lucía Antonini, *Cuentos chinos*, resulta de su trabajo sobre la integración de ciudadanos de origen chino en nuestro país. La artista se ha paseado por las ciudades de Lugo, Ponferrada, La Coruña, Oviedo, Gijón, Pamplona, Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Bilbao o Barcelona para acercarse a esas personas y hacerles leer ante la cámara un relato perteneciente a su tradición cultural. Para ello, Lucía Antonini les ha mostrado el libro *Esperando a las liebres y otros cuentos chinos*, en el que se recopilan una serie de esos cuentos que los niños chinos estudian en el colegio, y les ha pedido que elijan el que más les guste. Posteriormente debían contarlo con sus propias palabras ante la cámara, en el lugar que ellos mismos seleccionaran para ser grabados. Debido a su mayor conocimiento del español, todas las personas que participan en el vídeo pertenecen a la población más joven, que vive ya más adaptada a nuestra sociedad, y también se han incluido algunos niños.

El trasfondo del trabajo hay que buscarlo en la presencia cada vez mayor de la comunidad china en nuestro país, en la constatación de China como potencia mundial, puesta de manifiesto en la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, y, más concretamente, en la fascinación que había supuesto para la artista el comprobar la diversidad de acentos locales con que se encontraba en cada ciudad al entrar en una tienda regentada por personas de origen chino y hablar con sus dependientes. Esto último le hizo tomar conciencia de la existencia, en un país como el nuestro en el que se acentúan los nacionalismos, de chinos-andaluces, chinos-gallegos, chinos-catalanes... El proyecto es un intento de acercamiento a esta comunidad, que aparece a nuestros ojos como bastante hermética y encerrada en sí misma, para participar de alguna forma de su sabiduría. También para constatar que son ciudadanos de nuestro país y que ya forman parte de nuestro paisaje cotidiano. La artista utiliza la idea del "cuento" por la importancia que éste tiene en la tradición oral china como vehículo del conocimiento. La paradoja es que, mientras para ellos sus cuentos son una forma de transmitir ese saber, para nosotros la expresión contar un "cuento chino" tiene una connotación negativa: contar una mentira. Ello nos hace reflexionar sobre los diferentes sentidos que se dan a las cosas dependiendo de las comunidades, pero también sobre la riqueza que los elementos de otras culturas pueden aportar a la nuestra.

Con *Contar a destiempo: mujeres en el desierto*, la videoinstalación de Patirke Arenillas y Nerea de Diego, las artistas nos introducen en otra realidad no

precisamente lejana para nuestro país, ni en espacio ni en el tiempo. Patirke y Nerea han viajado a los campos de refugiados saharauís en el desierto argelino con el objetivo de reflejar el patrimonio material e inmaterial de las mujeres refugiadas en esos campamentos; y ello entendiendo por patrimonio todo aquello que contribuye a conformar una identidad: voces, idiomas, olores, sabores y recuerdos que esas mujeres atesoran y que corren el riesgo de caer en el olvido o en el puro folklore.

El eje del trabajo, como señalan las autoras, podría resumirse en el verso del poeta Joseba Sarrionandia, cantado por Mikel Laboa: "No deja la pupila el ojo si no es en el pico de los cuervos o de los alacranes", que hace referencia a la dolorosa situación de quien tiene que abandonar su tierra por la fuerza y refleja a la perfección el drama del pueblo saharauí, que lleva ya treinta años de espera. En una secuencia de escenas que se suceden sin responder a ninguna narración ordenada, a modo de un cuadro abstracto donde las piezas se van mezclando y superponiendo unas a otras, las artistas nos sumergen en los colores saturados y la luz cálida que recrea el calor sofocante, en la relación de las mujeres con su "patrimonio", en el rico colorido de estampados en telas y alfombras, en la sensación del transcurrir del tiempo, de una espera dilatada en la repetición de pequeñas acciones y gestos diarios. Mezclando realidad y ficción, documento y animación, el trabajo nos habla de esas mujeres y de sus vidas cotidianas. Las diferentes escenas en las que se descompone el vídeo, ordenadas numéricamente y presentadas a la inversa, como una cuenta atrás, son una metáfora de esa espera que se eterniza y del deseo de que pronto llegue a su fin.

El trabajo se presenta en dos pantallas en ángulo y se completa con la instalación en el espacio de una alfombra y cojines realizados con sacos de plástico. El audio se compone de sonidos, golpes, alguna melodía, alguna nana, sin apenas diálogos. Pasar como de puntillas, sin que se note su presencia, sin formular ningún tipo de aserto es lo que han querido hacer estas artistas en su viaje a los campamentos saharauís, dejando que las imágenes, los gestos y actos cotidianos hablen por sí mismos.

The Family Project, de Matías Costa, es una indagación en la memoria familiar, y también en la desmemoria o el olvido. El artista ha realizado un viaje en el espacio y en el tiempo –se ha retrotraído un siglo atrás–, con el fin de reconstruir la historia de sus antepasados, en un siglo, el xx, atravesado por migraciones en todas las direcciones por motivos políticos, raciales o sociales. Ese recorrido por la memoria personal es también, de alguna manera, un recorrido paralelo a través de la historia del pasado siglo.

A lo largo de los meses, Matías Costa ha viajado en dos ocasiones a Argentina, país de donde es originario, y ha tratado de recopilar todo tipo de documentos –cartas, fotografías antiguas, mapas, grabaciones, testimonios hablados y escritos– que le permitieran crear un mosaico de imágenes y voces mediante el cual

orientarse en ese afán de reconstruir una historia familiar hecha de migraciones y desencuentros. Y ha querido hacerlo a través de una narración multidisciplinar, que ha dado lugar asimismo a múltiples narraciones. Una memoria personal que se va nutriendo de otras memorias, las de sus ancestros.

Ha visitado archivos privados y públicos donde ha contemplado materiales que apenas resistían ser tocados, ha recogido infinidad de fotografías antiguas y álbumes familiares, ha registrado testimonios, lugares, ha tomado notas de audio... En ese intento de reconstruir una historia, Matías Costa ha comprobado que, al igual que no existe una historia con mayúsculas, la historia personal también se atomiza en múltiples historias, como meandros de un río que se bifurcan en múltiples direcciones. Ha experimentado, así, la imposibilidad de alcanzar el relato de una única historia, ya que cada encuentro iba generando otras narraciones. Una historia, la de su familia, cuyos orígenes se despliegan por numerosos países como Rusia, Lituania, España, Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Una familia que, como tantas otras familias judías, se vio obligada a dispersarse por el mundo a lo largo del tiempo, golpeada por la soledad y el desarraigo.

La investigación de Matías Costa, al igual que la llevada a cabo por Daniel Mendelsohn en su libro *Los hundidos. En busca de seis entre los seis millones* (Destino, 2007) recorriendo el mundo para tratar de hallar información sobre la suerte de seis familiares que perecieron en el Holocausto, indaga la naturaleza del tiempo, la memoria, la familia y la historia.

Folklore III [serie "Folklore"], de Patricia Esquivias, es el tercero de una serie de videos sobre España que la artista viene realizando en los últimos años. Explorando de manera heterodoxa aspectos de la historia y la idiosincrasia españolas, y apoyándose en acontecimientos cotidianos y fenómenos de la cultura popular, Patricia Esquivias vincula Historia, microhistorias e historia personal para indagar cómo, en las posibles relaciones y vinculaciones entre ellas, se crea la identidad de un país. La forma que adopta el resultado final es la de un "video-relato" conformado por ensayo informal, microrrelatos y anotaciones diversas. Los videos se presentan narrados por la propia artista, subrayando así su carácter performativo, y en inglés con subtítulos en español, con el fin de establecer cierta distancia. Esto, junto a la manera deliberadamente un tanto ingenua, improvisada, de la narración, que la separa de los formatos normalizados y asertivos con que se transmiten a diario las informaciones en los medios audiovisuales de masas, descoloca al espectador, creando en él una sensación de extrañamiento que, paralelamente, le pone en guardia respecto a la veracidad de los contenidos de esos formatos normalizados.

Si, en *Folklore I*, Patricia Esquivias relacionaba la dictadura franquista con la trayectoria pública del empresario y político Jesús Gil y la "ruta del Bakalao" para explicar el carácter barroco español, y, en *Folklore II*, los paralelismos entre

Felipe II y Julio Iglesias le permitían plantear la relación histórica que se da en nuestro país entre el sol y el desarrollo económico, en el presente episodio establece una correspondencia entre Galicia y Nueva Galicia, denominación que, por orden de la reina Juana I de Castilla, Juana la Loca, recibió uno de los territorios del Virreinato de Nueva España, en la América Colonial, y que actualmente corresponde en parte al estado mexicano de Jalisco. Y plantea esta relación tomando como punto de partida el "derecho de vuelo" concedido a Galicia en 1531 por la reina Juana la Loca y relacionando la capital de Jalisco, Guadalajara, como exponente de Nueva Galicia, con esa segunda planta a que da derecho dicho privilegio. Dentro de la arquitectura gallega son características sus casas con "derecho de vuelo", es decir, el derecho a añadir a una construcción una o varias plantas, y a adquirir, una vez ejecutada la obra, la propiedad de lo construido. Es una posibilidad hipotética, pero también real, de prosperar, de ir incorporando nuevos espacios a la casa a medida que los recursos lo permiten. El planteamiento metafórico de Esquivias es que Guadalajara, al igual que otras ciudades latinoamericanas, se convirtieron en una "segunda planta" añadida a Galicia. Muchos gallegos acudieron allí en busca de nuevas oportunidades. Partiendo de esa relación, la artista divide el vídeo en dos partes utilizando como analogía una típica casa gallega con "derecho de vuelo". La parte baja correspondería a Galicia, en la que recoge documentación de las casas gallegas construidas con este derecho y entrevista a sus propietarios, mientras que en la segunda planta, identificada con Guadalajara, describe la formación y el desarrollo de esta ciudad, y entrevista a gallegos que viven en ella.

Este trabajo, en el que formalmente predominan los planos fijos y en el que la artista conjuga un hecho histórico con su interpretación, nos habla también de la relación entre progreso e historia.

Los inicios del proyecto de Francisca López, *Bandi Binder*, se remontan a 1995, año en que conoció en Buenos Aires al fotógrafo de origen húngaro Bandi Binder (Transilvania, 1917 – Buenos Aires, 2006). Un trabajo que se extiende en el tiempo y que surge cuando, una noche de 1998, Bandi muestra a Francisca una serie de fotografías de diferentes habitaciones de la casa en la que vive con su mujer –la pintora hiperrealista de origen californiano Sally Dietrich–, tomadas por él veintitrés años antes con el fin de enviarlas a los amigos que habían dejado en California, lugar donde habían estado viviendo y donde la pareja se conoce. A partir de ese momento, Francisca López decide realizar un ensayo fotográfico –que se concretará en un libro y una serie de fotografías– que reflexione sobre el tiempo y la fotografía, sobre la memoria y el recuerdo. Tomando como base esas imágenes de Bandi, la artista repite la toma en los mismos espacios, con las mismas poses tanto de la pareja como de cada uno por separado. Unos espacios vívidos, llenos de recuerdos, en los que pareciera que el tiempo se ha detenido, únicamente denotado por la edad de los protagonistas y el mayor abigarramiento de utensilios, cuadros, libros, objetos, que se acumulan en mesas, estanterías y paredes. Asimismo, tomando como base las "naturalezas muertas" de Sally, en

las que coloca un autorretrato de Bandi junto a su modelo, Francisca las fotografía en la azotea de la casa con la pintora sosteniendo el cuadro. También toma imágenes inspiradas en Sally y su mundo: la vida natural, el arte y la imaginación. De igual manera, fotografía el cuarto oscuro de Bandi Binder a lo largo de esos años. El proyecto se complementa, por una parte, con una serie de fotografías individuales de cada uno en un momento en que, habiendo perdido la memoria el fotógrafo, su mujer le cuenta una antigua historia con el fin de hacerle recordar; en su rostro vemos el desconcierto, la alegría, la interrogación, el esfuerzo por hallar esos recuerdos... Por otra parte, se suman las fotografías realizadas en diversos lugares de la Transilvania de la que Bandi Binder es originario: su casa natal en el pueblo de Malade, la fachada de una fábrica de ladrillos creada por uno de sus hermanos, la calle donde se encontraba el liceo donde estudió, la ópera, el río, un antiguo cementerio judío, etc. Francisca ha viajado a esos lugares guiada por sus propias evocaciones de los recuerdos del autor, y también por la biografía escrita por su mujer. Fotografiando esos recuerdos, los recupera y preserva, los rescata del olvido.

Fotografía, tiempo y memoria se entretajan en este trabajo de Francisca López y nos hablan de la capacidad de la fotografía para perpetuar instantes efímeros, para rescatar del olvido a personas y lugares, para recordar. Tres generaciones se unen en este proyecto en el que, a través de sus propias imágenes, la artista nos acerca al trabajo de Bandi Binder y Sally Dietrich, y a una manera de vivir la fotografía.

El proyecto de Santaella, *Aerohabitación*, consiste en la creación de un prototipo: una unidad de habitación portátil y autosuficiente energéticamente. Presentado a modo de escultura-instalación, y alimentado por un sencillo generador o molino de viento, el prototipo está dotado asimismo de un depósito o aljibe

capaz de almacenar el agua de lluvia. Es fácilmente transportable y permite su emplazamiento en cualquier lugar donde se produzca viento: campo, desierto, montaña, playa, azotea... Una arquitectura de viento realizada a una escala que la hace habitable de forma confortable, es decir, a partir del espacio mínimo que describe una persona en movimiento sin tocar las paredes.

El proyecto de Santaella se sitúa en un tipo de actuación artística que va más allá de la obra en sí misma para aspirar a integrarse en la sociedad y tratar de ofrecer soluciones habitacionales a los problemas del medioambiente derivados de una construcción masiva y abusiva. Podríamos insertar esta obra en lo que se denomina arquitectura sostenible, que, fundamentalmente a partir de los años ochenta, se plantea aprovechar los recursos naturales de modo que se minimice el impacto medioambiental. Santaella concibe su *Aerohabitación* como un lugar de evasión y de ocio, donde poder aislarse para meditar, escuchar música, leer, descansar. Su intenso y alegre color –rosa fucsia–, su textura –blanda– y su forma –circular– remiten a un cierto erotismo/sensualidad; una especie de seno materno, una piel que envuelve, aísla y acaricia. Un espacio para soñar, para protegerse, para observar.

Los trabajos de Matías Costa, Francisca López y Patirke Arenillas / Nerea de Diego tienen en común el tema de la diáspora y el desarraigo desencadenados por motivos raciales, políticos o sociales, y nos hablan de un mundo, el nuestro, atravesado por el dolor, el confinamiento, la emigración, la separación de las familias y la dispersión. También el desarraigo, pero unido al arraigo en otro país, lo encontramos en el vídeo de Lucía Antonini. Una reflexión sobre la historia y sus múltiples narraciones aparece en el trabajo de Patricia Esquivias. Y, por su parte, Santaella nos habla de otro modo de construir y de vivir que, cuidando el medioambiente, establece una relación más acorde con la naturaleza.

Introduction

Self-sufficient architecture, the integration of foreign groups into our country, reconstruction of family memory, the concept of time in photography, the shaping of identity and a reflection on some aspects of our recent history are among the subjects addressed by the artists who received grants in this edition of Generaciones: Lucía Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López and Juan Manuel Santaella. These artists use various media to accomplish their objectives such as sculpture-installation, video, video installation, photography and all types of documentation.

Lucía Antonini's video, Cuentos chinos (Chinese Tales), is the result of her work on the integration of citizens of Chinese origin into Spain. The artist has visited the cities of Lugo, Ponferrada, La Coruña, Oviedo, Gijón, Pamplona, Madrid, Malaga, Seville, Cadiz, Granada, Bilbao and Barcelona to become closer to these people and ask them to read a story belonging to their cultural tradition in front of the camera. To do this, Lucía Antonini showed them the book Esperando a las liebres y otros cuentos chinos (Waiting for the Hares and Other Chinese Tales), a collection of stories that Chinese children study at school, and she asked them to choose the one they liked best. They were then requested to tell the tale in their own words before the camera wherever they chose to be recorded. Due to their greater knowledge of Spanish, all the people participating in the video belong to the youngest population, which is now better adapted to our society. Some children were also included.

The background for this work can be found in the increasingly greater presence of the Chinese community in Spain, the confirmation of China as a world power, as clearly shown by the 2008 Beijing Olympic Games, and more specifically in the artist's fascination upon discovering the diversity of local accents found in each city when she entered shops run by Chinese people and spoke to their sales people. This made her aware of the existence in a country like Spain, where nationalisms are accentuated, of Andalusian Chinese, Galician Chinese, Catalan Chinese, etc. The project is an attempt to become closer to this community, which to us seems fairly hermetic and self-enclosed, in order to participate in some way in its wisdom. It also aims to show how these people are citizens of our country and are now part of our everyday landscape. The artist uses the idea of the "tale" due to the importance these stories have as a vehicle of knowledge within the Chinese oral tradition. The paradox is that whereas for the Chinese their stories are a way to convey this wisdom, in Spanish the expression to tell a "Chinese tale" has a negative connotation: to tell a lie. That makes us reflect not only on the various meanings given to things according to each community, but also on the wealth that elements from other cultures can contribute to our own.

In Contar a destiempo: mujeres en el desierto (Telling It at the Wrong Time. Women in the Desert), the video installation by Patirke Arenillas and Nerea de Diego, the artists introduce us to another reality that is not exactly far from our

country, neither in space nor in time. Patirke and Nerea travelled to the Sahrawi refugee camps in the Algerian desert in order to reflect the material and immaterial heritage of the refugee women in these camps, understanding heritage as everything that contributes to shaping an identity: the voices, languages, smells, tastes and memories that these women treasure and that are now at risk of falling into oblivion or turning into pure folklore.

The core of this work, as the authors point out, could be summarised in a verse by poet Joseba Sarrionaindía, as sung by Mikel Laboa: "The pupil never leaves the eye if not in the peak of a crow or scorpion," referring to the painful situation of people who are forced to abandon their land. It reflects perfectly the drama of the Sahrawi people who have been waiting for more than thirty years. In a sequence of scenes that occur without following any orderly narrative thread, like an abstract painting where pieces are mixed and piled up on top of each other, the artists submerge us in the saturated colours and warm light that recreate the suffocating heat, in the relationship of the women with their "heritage", the rich colouring of prints on fabric and rugs, the feeling of time going by, and in a wait prolonged by the repetition of little everyday actions and gestures. Blending reality and fiction, document and animation, this work speaks to us of these women and their daily lives. The various scenes into which the video is divided, organised numerically and presented backwards, like a countdown, are a metaphor of this wait that seems to last forever and of the desire for it to end quickly.

The work is shown on two screens at an angle and completed by placing a rug and pillows made of plastic bags within the space. The audio track is composed of sounds, blows, some tunes or lullabies with hardly any dialogue. These artists wanted to pass through the Sahrawi camps as if on tiptoe without anyone noticing their presence to let the everyday images, gestures and acts speak for themselves.

The Family Project, by Matías Costa, is simultaneously an investigation of family memory and of the lack of memory and forgetfulness. The artist made a trip in space and time – going back one hundred years in order to reconstruct the history of his ancestors in a century, the twentieth, marked by migrations in all directions for political, racial or social reasons. This tour through personal memory is also to some extent a parallel tour through the history of the last century.

Over the months, Matías Costa has travelled twice to Argentina, his country of origin, and has tried to collect all kinds of documents – letters, old photographs, maps, recordings, spoken and written testimonies – that would enable him to create a mosaic of images and voices in order to orient him in his eagerness to reconstruct a family history built of migrations and discord. He wanted to do this through a multidisciplinary narration, which has in turn also led to multiple narrations, a personal memory nourished by other memories, those of his ancestors.

Costa has visited private and public archives where he has seen materials that could barely stand being touched. He has collected an infinite number of old photographs and family albums, recorded testimonies and places and taken audio notes. In this attempt to reconstruct one history, Matías Costa has learned that just as there is no history with a capital H, personal history is also atomised into multiple histories, like the meanders of a river that forks in many directions. Therefore, he has experienced the impossibility of achieving the story of one single history, since each encounter generated other narrations. The origins of this history of his family are found in many European countries such as Russia, Lithuania, Spain, England, United States and Israel. It is a family that, like so many other Jewish families, was forced over time to disperse throughout the whole world, beaten by loneliness and rootlessness.

Matías Costa's research, just like that carried out by Daniel Mendelsohn in his book *Los hundidos. En busca de seis entre los seis millones* (Destino, 2007) about his tour of the world trying to find information regarding the fate of six relatives who died in the Holocaust, explores the nature of time, memory, family and history.

Folklore III [serie "Folklore"] by Patricia Esquivias, is the third in a series of videos on Spain that the artist has made in recent years. By exploring in a heterodox fashion certain aspects of Spanish history and idiosyncrasy and basing herself on daily events and phenomena from popular culture, Patricia Esquivias links history, microhistories and personal history to learn how the identity of a country is created by the possible relationships and links between them. The format used for her final result is that of a "video story" made up of informal essays, micro-stories and diverse annotations. The videos are narrated by the artist herself, thus underlining their performative nature, in English with Spanish subtitles in order to establish a certain distance. This, together with a narration that is deliberately slightly ingenuous and improvised, separating it from the standardised, assertive formats by which information is daily transmitted in mass audiovisual media, disconcerts spectators and creates in them a feeling of alienation that in a parallel fashion puts them on guard concerning the veracity of the content of these standardised formats.

In Folklore I, Patricia Esquivias related Franco's dictatorship to the public career of the entrepreneur and politician Jesús Gil and used the notorious "Bakalao route" to explain the Spanish baroque character. In Folklore II she turned to comparisons between Philip II and Julio Iglesias to address the historical relationship in Spain between the sun and economic development. In this episode, she establishes a correspondence between Galicia and Nueva Galicia, the name Queen Joanna I of Castile (Joanna the Mad) ordered given to a territory in the Viceroyalty of New Spain in colonial America that partially corresponds currently to the Mexican state of Jalisco. She addresses this relationship taking as her starting point the "air

right" granted Galicia in 1531 by Queen Joanna the Mad and relating the capital of Jalisco, Guadalajara, as an exponent of Nueva Galicia, with the second floor granted by this privilege. Houses with an "air right" or in other words, the right to add one or various floors to a building and the right to acquire, once work is completed, the ownership of what has been built are characteristic of Galician architecture. Adding new spaces to a house as resources permit is a hypothetical yet real possibility of prospering. Esquivias's metaphorical proposal is that Guadalajara, like other Latin American cities, became a "second floor" added to Galicia. Many Galicians went there in search of new opportunities. Based on this relationship, the artist divides the video into two parts following the analogy of a typical Galician house with an "air right". The lower part corresponds to Galicia and there the artist gathers documentation on Galician homes built with this right and interviews their owners, whereas the second floor, identified with Guadalajara, describes the formation and development of this Mexican city and interviews Galicians who live there.

This work in which fixed shots predominate formally and where the artist combines a historical event with its interpretation also speaks to us of the relationship between progress and history.

The beginning of Francisca López's project, Bandi Binder, goes back to 1995, the year in which she met the Hungarian photographer Bandi Binder (Transylvania, 1917 – Buenos Aires, 2006). This is a work that extends in time and came up when one night in 1998, Bandi showed Francisca a series of photographs of various rooms in the house where he lived with his wife Sally Dietrich, the hyper-realist painter born in California. He had taken them twenty-three years earlier to send to friends they had left behind in California, the place where they had been living and where the couple met. From that moment on, Francisca López decided to make a photo essay – which would eventually become a book and a series of photographs – that reflected on time and photography, on memory and recall. Basing herself on Bandi's images, the artist repeated the shots in the same spaces with the same poses, both of the couple together and of each of them separately. These are lived-in spaces, filled with memories where it would seem that time has stopped and can only be seen in the age of the leading characters and a larger mixture of utensils, pictures, books and objects accumulated on tables, book shelves and walls. Also using as a base Sally's "still lifes" in which she places a self-portrait of Bandi next to her model, Francisca photographed them on the terraced roof of the house with the painter holding the picture. She also made images inspired in Sally and her world: natural life, art and imagination. In the same way, she photographed Bandi Binder's darkroom over the years. On the one hand, the project is complemented by a series of individual photographs of each of them at a time when his wife tells an old story to Binder, who has lost his memory, in order to remind him; on his face we see confusion, happiness, questions, and the effort to find those memories. Furthermore, photographs are

added that were made in various sites in the Transylvania from which Bandi Binder came: his house of birth in the town of Malade, the façade of a brick factory created by one of his siblings, the street where the school in which he studied was located, the opera house, the river, an old Jewish cemetery, etc. Francisca travelled to these places guided by her own evocations of the artist's memories and also by the biography written by his wife. Photographing these memories, she recovers and preserves them, rescuing them from oblivion.

Photography, time and memory interweave in this work by Francisca López and speak to us of photography's ability to perpetuate ephemeral instants, to rescue forgotten people and places from oblivion and to remember. Three generations join in this project in which through her own images the artist brings us closer to the work of Bandi Binder and Sally Dietrich, and a way of living photography.

Santaella's project, *Aerohabitación* (Air Room), consists of the creation of a prototype: a portable, energy self-sufficient living unit. Presented as a sculpture-installation and fed by a simple generator or windmill, the prototype is also equipped with a cistern or tank capable of storing rain water. It can be easily transported, enabling it to be located anywhere wind is produced: fields, desert, mountains, beaches, the roof, etc. This is wind architecture on a scale that makes it comfortably liveable; it is based on the minimum space a person needs to move around without touching the walls.

Santaella's project is the type of artistic action that goes beyond the work itself, aspires to become integrated into society and tries to offer living solutions to environmental problems derived from massive and abusive construction. We could insert this work within what is called sustainable architecture, which since the nineteen eighties has basically tried to take advantage of natural resources so that any environmental impact will be minimised. Santaella conceives his *Aerohabitación* as a place of evasion and leisure where one can seek seclusion in order to meditate, listen to music, read and rest. Its intense, gay fuchsia pink colour, its soft texture, and its circular shape remit to a certain eroticism / sensuality; a kind of maternal breast, a skin that enfolds, isolates and caresses. This is a space for dreaming, protecting oneself and observing.

The works of Matías Costa, Francisca López and Patirke Arenillas / Nerea de Diego share the theme of the diasporas and rootlessness provoked by racial, political or social reasons and speak to us of a world, our own, pierced by sorrow, confinement, immigration, separated families and dispersion. We also find rootlessness but joined with forming new roots in another country in Lucía Antonini's video. A reflection on history and its multiple narrations appears in the work by Patricia Esquivias. Santaella, in turn, speaks to us of another way of building and living that by taking care of the environment, establishes a relationship that is more in accord with nature.

Proyectos

Lucía Antonini Cuentos chinos

Patirke Arenillas / Nerea de Diego Contar a destiempo: mujeres en el desierto

Matías Costa The Family Project

Patricia Esquivias Folklore III [serie "Folklore"]

Francisca López Bandi Binder

Santaella Aerohabitación

Lucía Antonini
Cuentos chinos

Lucía Antonini

Madrid, 1980

Nazco en Madrid de padre italiano y madre española, y estudio en el Liceo Italiano hasta los dieciocho años. Licenciada en Bellas Artes en 2004, en la Universidad Complutense de Madrid, estudio durante cuatro meses en Múnich, gracias a una beca Erasmus, con el profesor Nikolaus Lang. A la vuelta, comienzo los cursos de doctorado, durante los que desarrollo una investigación sobre el concepto del tiempo vinculado a los aparatos tecnológicos de la imagen y la información, especialmente Internet, y su influencia en la representación pictórica. Realizo esta investigación dentro del departamento de pintura, con el profesor Josu Larrañaga. Entre otros autores, leo a José Luis Brea, Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, Paul Virilio, Umberto Eco, Omar Calabrese o Manuel Castells, así como algunos textos de física divulgativa de Etienne Klein, Michio Kaku o Ilya Prigogine.

Sin embargo, me va interesando progresivamente la idea del tiempo como agente activo en la generación de subjetividades. Desde la fotografía como práctica artística, me desplazo hacia un arte “como acción regenerativa de la persona”, en palabras de Isidoro Valcárcel Medina, buscando una cierta funcionalidad en el trabajo y vinculación con los contextos en los que se instala. Por tanto, ante la tentación de irme fuera de España, he preferido actuar desde el territorio local, por ser el que más conozco.

Mi interés creciente por las formas de trabajo en común me lleva a realizar colaboraciones con colectivos como Latejedoraccec, Forma cita, Plataforma Intersónica y Colectivo EsquiZotrans, así como a crear mi grupo de acción, Artistasdeguardia, con el que hasta 2009 realizo la “Fiesta de citas”, en Studio Banana; el “Stand de decisiones gratis”, en La Noche en Blanco 2009, y exposiciones como *Bordilíneos* o la presentada en el festival independiente “Ruidocracia”.

Soy seguidora del trabajo que realizan colectivos/empresas culturales como Amasté, YP, Zemos98, LaFundició, Platoniq, Aula Abierta, etc., que trabajan en la frontera entre la educación, la investigación, la comunicación y la producción cultural.

Atraída por las dinámicas de comunicación e interacción de las redes sociales, y las teorías de la estética relacional de Bourriaud, llevo mi investigación artística hacia ese “realismo operatorio” que, tomando sus materiales de la propia realidad, busca una cierta función en el arte, el cual resuelve una especie de “necesidades inventadas” que, una vez planteadas, crean posibilidades nuevas.

En este sentido, tomo contextos de la vida cotidiana para infiltrar prácticas artísticas, con la finalidad de poner en cuestión conceptos de identidad o sistemas de creencias de la cultura popular. Además, intento aplicar formas de relación y trabajo P2P, buscando generar una reflexión a partir de la implicación de diferentes individualidades, como en *Dibuja un soldado*, Mención de Honor en la pasada edición de Generaciones.

Considero el arte una acción, en un contexto, con gente implicada, y con lo que ello conlleva de responsabilidad a todos los niveles.

I was born in Madrid of an Italian father and a Spanish mother and studied at the Italian Lycée until I was eighteen. After graduating in Fine Art from Madrid's Complutense University in 2004, I studied in Munich for four months with Professor Nikolaus Lang thanks to an Erasmus scholarship. Upon my return, I began to take doctoral courses during which I developed a study of the concept of time linked to technological imaging and information devices, particularly Internet, and their influence on pictorial representation. I am carrying out this research in the painting department with Professor Josu Larrañaga. Among other authors, I read José Luis Brea, Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman, Paul Virilio, Umberto Eco, Omar Calabrese and Manuel Castells, as well as some non-specialised texts on physics by Etienne Klein, Michio Kaku and Ilya Prigogine.

Now, however, I am becoming increasingly interested in the idea of time as an active agent in generating subjectivities. From photography as an artistic practice, I am shifting toward art “as a person's regenerative action” in the words of Isidoro Valcárcel Medina, and looking for some functionality in the work as well as a connection with the contexts in which it is found. Therefore, faced with the temptation to leave Spain, I have preferred to act in my local territory since it is what I know best.

My growing interest in ways of working together led me to collaborate with collectives such as Latejedoraccec, Forma cita, Plataforma Intersónica and Colectivo EsquiZotrans, and to create my action group, Artistasdeguardia, with which until 2009 I have made “Fiesta de citas”, in Studio Banana; the “Stand de decisiones gratis”, in White Night 2009 and exhibitions such as Bordilíneos and that presented in the Ruidocracia independent festival.

I am a follower of the work of collectives/cultural enterprises such as Amasté, YP, Zemos98, LaFundició, Platoniq, Aula Abierta, etc., which work along the borders between education, research, communication and cultural production.

Attracted by the dynamics of communication and interaction in social networks and Bourriaud's theories of relational aesthetics, I direct my artistic research toward that “operating realism” that, taking its materials from reality itself, looks for a certain function in art, one that resolves the kind of “invented necessities” that once considered, create new possibilities.

In this sense, I take contexts from daily life to infiltrate artistic practices in order to question concepts of identity or popular culture's belief systems. Furthermore, I try to apply P2P forms of relationship and work, seeking to generate a reflection based on the involvement of various individualities as in Dibuja un soldado, Honourable Mention in the last edition of Generaciones.

I consider art an action, within a context, with people involved and with what that implies in terms of responsibility at all levels.

Cuentos chinos

2009. Video, 20 min

El proyecto comenzó en Córdoba, cuando oí por primera vez a una china de un “todo a cien” hablando castellano con un acento cordobés tremendamente marcado. Después volví a tener la experiencia con una china-murciana. Este encuentro me hizo sentir que existen diferentes identidades en los chinos según el lugar donde se establecen, y entonces me di cuenta de que aquellas chinas cordobesa y murciana tenían, “a mis ojos”, unas características que las diferenciaban de los chinos que acostumbro a ver en Madrid.

Esto me dio pie a querer investigar más sobre la realidad e identidad de esta cultura que desde hace años ha llegado a nuestro país. El caso es que siempre había mantenido una cierta distancia con ellos, limitada al trato en sus establecimientos comerciales. Tenía esa idea de comunidad algo cerrada en sí misma.

Paralelamente, desde hace tiempo me interesan los “cuentos tradicionales chinos”, y esa forma de transmisión de conocimiento. De repente, vi cómo se enfrentaban en mi mente dos ideas totalmente diferentes de una misma cultura: el trabajador constante, silencioso en nuestras ciudades, reflejo de esa sociedad que está creciendo vertiginosamente adentrándose en el sistema capitalista a marchas relámpago, y, por otro lado, ese mundo de cuentos y filosofía orientales, cargados, desde la óptica occidental, de misticismo y sabiduría.

Decidí investigar en mi entorno más cercano, quizás para comprobar si eso de los “cuentos chinos” no era más que un producto cultural que, exportado a Occidente, se había cargado de un falso exotismo fantástico que poco tuviera que ver con la población china de hoy en día.

Con sorpresa, descubrí que tanto niños como adultos viven muy de cerca la tradición oral de los cuentos y muestran efectivamente un gran respeto por esta forma cultural, que en su sistema educativo está incorporada desde la infancia.

Las metáforas contenidas en esos cuentos son algo habitual para ellos y una forma de expresión recurrente en su idioma. Por eso, aquí se denominó “cuento chino” a la mentira, por lo fantástico de sus historias, quizás algo crípticas para el “oído” occidental.

Y curiosamente, entendí que las enseñanzas de esos relatos son absolutamente pragmáticas y pueden hacernos entender, de una forma sencilla, bastantes rasgos de su identidad. El hecho de que ellos mismos eligieran el cuento que iban a relatar ha aportado un valor especial, porque revela cierta conexión con sus vidas, con la particularidad de cada persona y su circunstancia.

Las personas que han participado en este proyecto, de entre seis y treinta y cinco años, pertenecen a la franja de población china que lleva más tiempo en España y se ha adaptado mejor. Son los hijos –y nietos– de la generación formada por aquellos que quizás llegaron con negocios del sector servicios, como restaurantes o comercios, y ahora ya estudian carreras universitarias o llevan negocios en distintos sectores.

Con este proyecto he querido profundizar en esa realidad, desde un formato aparentemente infantil y popular, a la vez que ponía en tela de juicio una expresión como la de “cuentos chinos”, que adquiere, de esta forma, otras connotaciones más profundas. Así mismo, queda reflejado que quizás el enfrentamiento entre la tradición y el desarrollo económico y social de estos tiempos es efectivamente una cuestión central en su cultura.

2009. Video, 20 min

The project began in Cordoba when for the first time I heard a Chinese woman in a euro shop speaking Spanish with a tremendously marked Cordoban accent. Afterward I had the same experience with a Murcian Chinese woman. This encounter made me feel that there are different identities within the Chinese according to the place where they settle, and then I realised that the Cordoban and Murcian Chinese women had “in my eyes” characteristics that differentiated them from the Chinese people I was used to seeing in Madrid.

This prompted me to want to further investigate the reality and identity of this culture that has been arriving in our country for years. The fact is that I had always maintained a certain distance from them, limited to dealings in their commercial establishments. I had an idea of a community fairly closed within itself.

Simultaneously, for some time I had been interested in the “traditional Chinese tales”, and that form of transmitting knowledge. Suddenly I saw how two totally different ideas about the same culture were confronted in my mind: on the one hand, that of the silent constant worker in our cities, the reflection of a society that is growing at a dizzy pace and entering the capitalist system at lightning speed, and on the other, that world of Oriental stories and philosophy that from a Western viewpoint are filled with mysticism and wisdom.

I decided to investigate within my close surroundings perhaps to confirm whether the thing about “Chinese tales” was no more than a cultural product that once exported to the West had been loaded with a false and fantastic exoticism that had little to do with today’s Chinese population.

I was surprised to discover that both children and adults live the oral tradition of these tales very closely and show a great respect for this cultural form, which is incorporated into their educational system from childhood onward.

The metaphors contained in these tales are familiar to them and a recurring form of expression in their language. That is why in Spain lies have been called “Chinese tales” due to the fantasy in the stories, which may be somewhat cryptic for the Western “ear”.

Strangely, however, I understood that the teachings of these tales are totally pragmatic and can make us understand, in a simple way, a fair number of their identifying features. The fact that the participants themselves chose the story they told has given them a special value, because it reveals a certain connection with their lives and with the peculiarity of each person and his or her circumstances.

The people who participated in this project, who were between six and thirty-five years old, belong to the band of Chinese population that has been in Spain longest and has adapted best. They are the children – and grandchildren – of the generation composed by those who may have arrived with businesses in the services sector such as restaurants or shops, and they are now studying at the university or managing businesses in various sectors.

With this project, I wanted to delve into this reality from an apparently childish, popular format while also questioning an expression such as “Chinese tales” that in this way acquires other deeper connotations. The project also reflects the fact that perhaps the confrontation between tradition and economic and social development is actually a central issue in their culture.

Nunca es tarde

Xiú, La Coruña

Un día, el duque de Jin paseaba por los jardines de su palacio y le contaba a su anciano asesor: "Me gustaría estudiar y leer los libros de sabios, pero me parece que ya soy muy viejo y es muy tarde para empezar a estudiar". Al escuchar esto, el anciano asesor le preguntó: "¿Por qué no enciendes una vela?". El duque quedó extrañado y el anciano asesor le dijo: "Si un hombre estudia en su juventud, su futuro será brillante como el sol de la mañana y, si estudia en su madurez, su futuro será como el sol del mediodía, pero, si estudia en la vejez, su futuro será como la llama de la vela, que, aunque no es tan brillante, aún te alumbra.

It's Never Too Late

Xiú, La Coruña

One day while strolling through his palace gardens, the Duke of Jin said to his ancient advisor, "I would like to study and read the books of wise men, but I think I'm too old now and it's very late to start studying." Hearing this, his ancient advisor asked, "Why don't you light a candle?" The Duke was surprised and the ancient advisor said to him, "If a man studies in his youth, his future will be as bright as the morning sun and if he studies when he is an adult, his future will be like the mid-day sun, but if he studies in his old age, his future will be like a candle's flame, which although no longer as bright, still lights your way.

Estas ilustraciones pertenecen al libro:

Esperando a las liebres y otros cuentos chinos. Maguregui Ediciones, 2004.

Ilustraciones de Zhang Xiaofei.

These illustrations are from:

Esperando a las liebres y otros cuentos chinos. Maguregui Ediciones, 2004.

Illustrations by Zhang Xiaofei.

Xiú, La Coruña
Nunca es tarde / It's Never Too Late

El tonto mueve montañas

Mónica, Pamplona

Hace muchos años, había un pueblo donde vivía un abuelo que siempre se estaba quejando de la montaña que tenía frente a su casa. Ésta complicaba mucho el camino hacia la ciudad; cuando tenía que ir al médico o a comprar, tenía que atravesar la montaña y el viaje se hacía muy duro y costoso. Entonces, el abuelo pensó: "¿Qué podría hacer para solucionar mi problema?". Y un día se le ocurrió lo siguiente: "¿Por qué no intento mover la montaña?". Empezó a contarle esta idea a sus vecinos y a solicitar ayuda. Pero los vecinos le tomaban por loco e inconsciente. Sólo un pequeño grupo de gente decidió ayudarlo, pero para intentar quitarle esa idea de la cabeza.

Así empezó el abuelo todos los días a levantarse temprano y a desplazar las piedras de la montaña, día tras día, mes tras mes y año tras año. Un día, los vecinos, desesperados, le tuvieron que decir al abuelo que desistiese de su labor, que la montaña no se había movido de su lugar, pero el abuelo insistió: "La montaña se está moviendo poco a poco". Ante lo cual los vecinos le dijeron: "Hay algo que no puedes cambiar: un día te morirás, y ¿quién va hacer este trabajo?"; a lo que él respondió: "Cuando yo muera seguirán mis hijos y luego mis nietos...". Y el abuelo siguió día tras día excavando la montaña. Una mañana, al levantarse temprano para ir a trabajar, el abuelo se encontró con que la montaña había desaparecido. Los dioses de la montaña habían oído las palabras convencidas del abuelo y, del miedo a que efectivamente consiguiese acabar con su montaña, habían decidido irse a otra parte.

De esta manera, quedó un camino ancho y llano para llegar a la ciudad.

A Fool Moves Mountains

Mónica, Pamplona

Many years ago, there was a town where an old man lived who was always complaining about the mountain in front of his house. It complicated his path to the city; when he had to go to the doctor or shop, he had to cross the mountain and the trip was very hard and exhausting. Then the old man thought, "What can I do to solve my problem?" And one day it occurred to him, "Why don't I try to move the mountain?" He began to tell his neighbours about his idea and asked for help. But the neighbours thought he was crazy and thoughtless. Only one small group of people decided to help him, although in order to try to make him change his mind.

And so the old man began to get up early every day and move the mountain's rocks, day after day, month after month and year after year. One day his desperate neighbours had to tell the old man to stop working because the mountain had not moved from its position, however the old man insisted, "The mountain is moving little by little." To this the neighbours replied, "There is something you cannot change; one day you will die and then who will do this work?" The old man said, "When I die my children will continue and after them my grandchildren." And the old man continued to excavate the mountain day after day. One morning upon getting up early to work, the old man discovered that the mountain had disappeared. The gods of the mountain had heard the conviction in his words and fearing that he really might be able to bring an end to their mountain, they had decided to go elsewhere.

And so a wide, flat path to the city was left.

Mónica, Pamplona

El tonto mueve montañas / A Fool Moves Mountains

Patirke Arenillas

Nerea de Diego

Contar a destiempo:
mujeres en el desierto

Patirke Arenillas

Bilbao, 1974

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, realiza trabajos en escultura, dibujo, foto y vídeo. Diseña una línea de ropa propia, trabaja la cerámica contemporánea y trasnocha dibujando carteles e ilustraciones. En 2006 estuvo en el campamento Es-Smara realizando un proyecto mural con las mujeres saharauis refugiadas.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y ha participado en más de una treintena de exposiciones colectivas. En 2008 recibió una beca para mujeres artistas del Ayuntamiento de Basauri; en 2004 obtuvo un accésit en el concurso de artes visuales Iturrana; en 1999 disfrutó de una beca de cesión de espacios en Bilbao Arte, y su trabajo *Gigantuletis* fue seleccionado para la Bienal Internacional de Caldas da Rainha, en Portugal. Su obra se encuentra en la colección Bilbao Arte, en la Universidad del País Vasco, en el Museo de la Cerámica de Sargadelos y en colecciones particulares.

Nieta de modista y grabador, e hija de la galerista Berta Belaza, ha completado su formación en talleres con artistas como Eva Lootz, Pello Irazu y Pedro G. Romero. También ha trabajado la cerámica con Renée Reichenbach, la serigrafía con Pepe Albacete y la litografía con Don Herbert, en Arteleku.

Nerea de Diego

Pamplona, 1974

Artista visual multidisciplinar, su proyecto más reciente ha sido *Algo sucede ahí fuera* en el Centro Huarte, Navarra, donde ya presentó la intervención *Carteles de empapelar* para su inauguración. Ha expuesto de manera individual en la galería Moisés Pérez de Albéniz, Pamplona; en la galería May Moré, Madrid, y en la Universidad Iberoamericana, México D.F.

Entre las exposiciones colectivas en las que ha participado destacan *Tiempo recuperado*, galería Emilia Cohen, México D.F.; *Encuentra*, Zaragoza; *Entornos próximos*, Artium, Vitoria; *El puto gotelé*, Doméstico'03, Madrid; *Situaciones*, Cuenca, y su presencia en ferias como ARCO, DFoto, Digital and Video Art Fair en Nueva York, Paris Photo o FEMACO en México D.F.

Ha obtenido varios premios para jóvenes artistas en Navarra. En 2008 realiza una residencia en CAMAC, Francia, y recibe una ayuda a la creación del Gobierno de Navarra; en 2007 disfruta de una beca-taller en Bilbao Arte; en 2003 realiza una residencia artística en México D.F., becada por el Gobierno mexicano, y ese mismo año la Fundación Arte y Derecho le otorga una ayuda a la creación.

Ha realizado talleres con artistas como Rogelio López Cuenca, Ion Munduate y Blanca Calvo, Mireya Masó, Bleda y Rosa, John Davies o Bruce McLean. Su obra se encuentra en la colección Testimonios de La Caixa, el Museo de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, la Universidad del País Vasco, el Instituto Navarro de Juventud, la Fundación Bilbao Arte y CAMAC, Centre d'Art Marnay, Francia.

Ambas estudian juntas Bellas Artes en Bilbao (1992-1997). Desde entonces han realizado proyectos conjuntos como el vídeo "22-0" o el comisariado y dirección del proyecto "Asado monstruoso" con la Universidad Pública de Navarra.

A Fine Art graduate from the University of the Basque Country, Patricia Arenillas works in sculpture, drawing, photography and video. She designs a line of clothing, works on contemporary ceramics and stays up late drawing posters and illustrations. In 2006 she was in the Es-Smara camp carrying out a mural project with refugee Sahrawi women.

Patirke has had numerous solo exhibitions and has participated in over thirty group shows. In 2008 she received a grant for women artists from the City Council of Basauri; in 2004 she was a runner-up in the Iturrana visual arts contest. In 1999 she took advantage of a space assignment grant in Bilbao Arte, and her work Gigantuletis was selected for the International Biennial in Caldas da Rainha, Portugal. Her works are held in the Bilbao Arte collection, the University of the Basque Country, the Sargadelos Ceramics Museum and in private collections.

The granddaughter of a fashion designer and an engraver, and the daughter of gallerist Berta Belaza, Arenillas completed her training in workshops led by artists such as Eva Lootz, Pello Irazu and Pedro G. Romero. She has also worked in ceramics with Renée Reichenbach, in serigraphy with Pepe Albacete and in lithography with Don Herbert, in Arteleku.

A multidisciplinary visual artist, de Diego's most recent project was Algo sucede ahí fuera at the Centro Huarte in Navarra, where she had already presented the Carteles de empapelar intervention for its inauguration. She has had solo exhibitions at the Moisés Pérez de Albéniz gallery in Pamplona, the May Moré gallery in Madrid, and the Iberoamerican University in Mexico City.

Noteworthy among the group exhibitions in which she has participated are Tiempo recuperado, Emilia Cohen gallery in Mexico City; Encuentra, Zaragoza; Entornos próximos, Artium, Vitoria; El puto gotelé, Doméstico'03, Madrid; and Situaciones, Cuenca. Her work has also been present in fairs such as ARCO, DFoto, the Digital and Video Art Fair in New York, Paris Photo and FEMACO in Mexico City.

Nerea de Diego has obtained various awards for young artists in Navarra. In 2008 she had a residency grant at the CAMAC in France, and received an aid to creation from the regional government of Navarra; in 2007 she received a workshop grant for Bilbao Arte; in 2003 she had an artistic residency in Mexico City with a grant from the Mexican government and during the same year the Fundación Arte y Derecho gave her an aid to creation.

She has participated in workshops with artists such as Rogelio López Cuenca, Ion Munduate and Blanca Calvo, Mireya Masó, Bleda y Rosa, John Davies and Bruce McLean. Her works are found in the Testimonios de La Caixa collection, the Museum of Navarra, the City Council of Pamplona, the University of the Basque Country, the Instituto Navarro de Juventud, Fundación Bilbao Arte and CAMAC, Centre d'Art Marnay, France.

Both artists studied Fine Art together in Bilbao (1992-1997). Since then, they have made joint projects such as the 22-0 video and their curatorship and direction of the "Asado monstruoso" project with the Public University of Navarra.

Contar a destiempo: mujeres en el desierto

2009. Videoinstalación, 2 canales, 20 min (bucle)

A las mujeres saharauis que se asan lentamente en el árido desierto argelino no les gusta que se les pregunte continuamente por su tierra, que ya no pisan porque la dejaron atrás; por sus hijos, que no abrazan porque están estudiando fuera, ni por sus maridos, que están en continentes más prósperos o, probablemente, muertos.

Por eso, nosotras ya no preguntamos. Paseamos la cámara por el folklore diario de "entrehaimas", intentando molestar lo menos posible, grabando el escenario del destierro y a esas mujeres que caminan lastrando mil disgustos sobre sus sandalias.

Los minutos de nuestro vídeo pasan molestos como moscas en verano. Y van contando a la inversa ratitos de vidas estancadas. Porque, si para algunos la vida pasa como un río, otros la arrastran como arena, intentando habitar esa espera larguísima de tiempo congelado. En el desierto de polvo se amontonan los desfases temporales mientras se intenta disimular –que nada cambie; que nada cambie; que nada cambie.

Las horas del día pasan ordenadas como un muestrario, entre siestas de calor, rituales de té y saludos interminables. Esto es lo que les queda, regar jardines con una sola brizna de hierba.

Cuando el patrimonio material se dejó atrás hace más de treinta años, una se imagina una tierra saharauí plagada de latas de galletas enterradas con fotos y dinero. Cuando la gente huye pensando que volverá en un mes no se lleva todo encima, casi no se lleva nada. Pero el tiempo pasa y, entonces, una se agarra desesperadamente al patrimonio inmaterial, que se va desdibujando sin remedio en un folklore que intenta retener el origen.

Nosotras ya no preguntamos, mendigamos a la buena suerte para que puedan desenterrar sus latas escondidas y enterrar al camello blanco.

Gracias a Hadiyetu, Mariam, Yauguija grande, Yauguija pequeña, Monina, Salma, Selma, Fatyma, Fatimetut, Salka, Maerym, Yadixa, Safia, Sukeina, Fatma, Kafia, Asria, Minatu, Rabat, Jnaza, Fatyma, Gaymula, Dumaja, Azza...

2009. Video installation, 2 channels, 20 min (loop)

The Sahrawi women who roast slowly in the arid Algerian desert don't like to be asked continuously about their land, on which they can no longer step because they left it behind; about their children, whom they can no longer embrace because they are studying abroad, or about their husbands, who are either in more prosperous continents or probably dead.

That is why we don't ask questions any more. We carry the camera through the daily folklore among their tents, trying to bother them as little as possible and recording the scene of exile and the women who walk along dragging a thousand sorrows on their sandals.

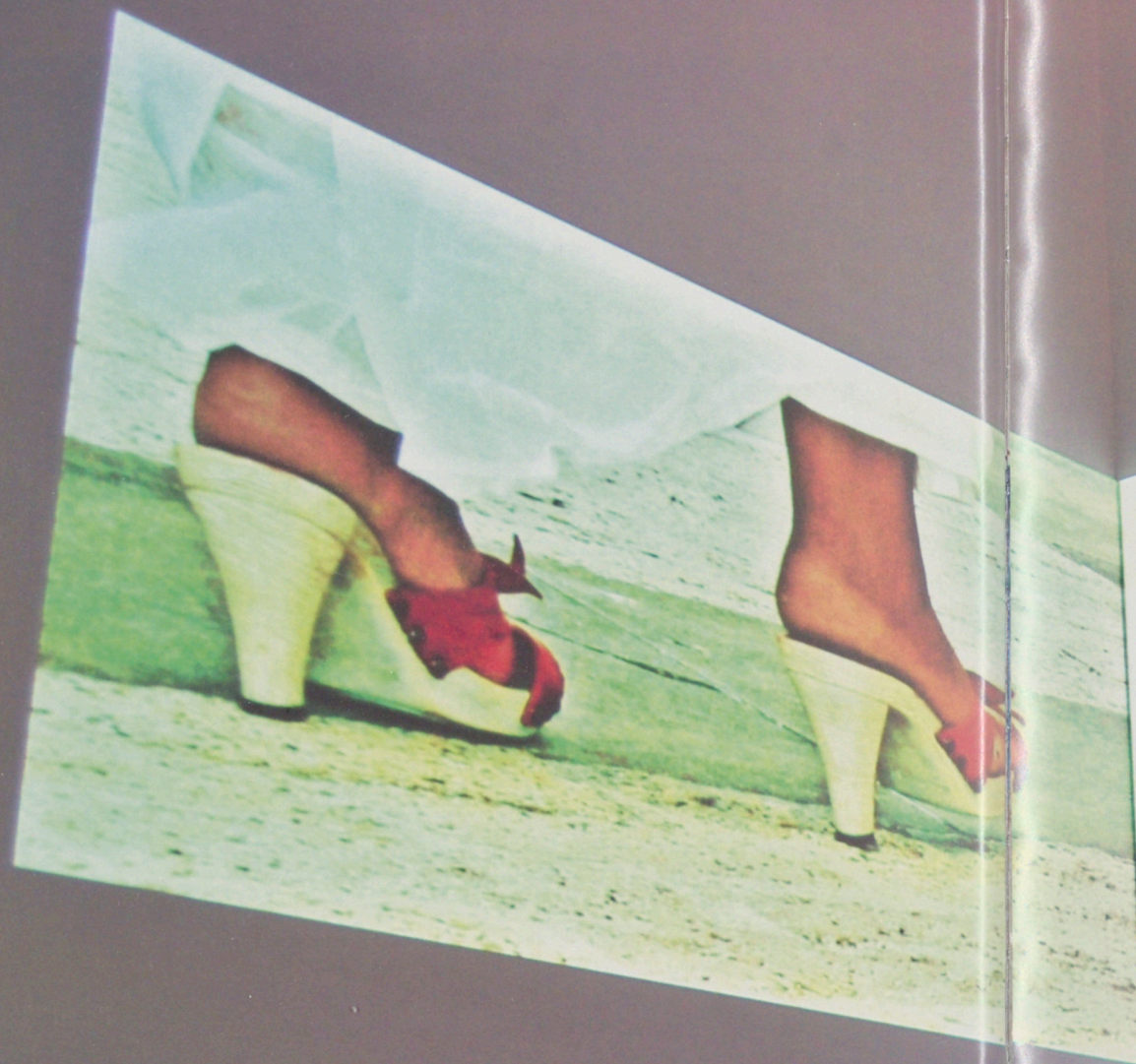
The minutes of our video go by as bothersome as summer flies counting in reverse bits of these stagnant lives. Because if for some people life goes along like a river, others drag it with them like sand, trying to inhabit the extremely long wait of frozen time. Time gaps pile up on the desert of dust while an attempt is made to conceal the fact that nothing changes; nothing changes; nothing changes.

The daylight hours pass as orderly as in a sample case, between hot siestas, tea rituals and interminable greetings. This is what is left for them: to water gardens containing a single blade of grass.

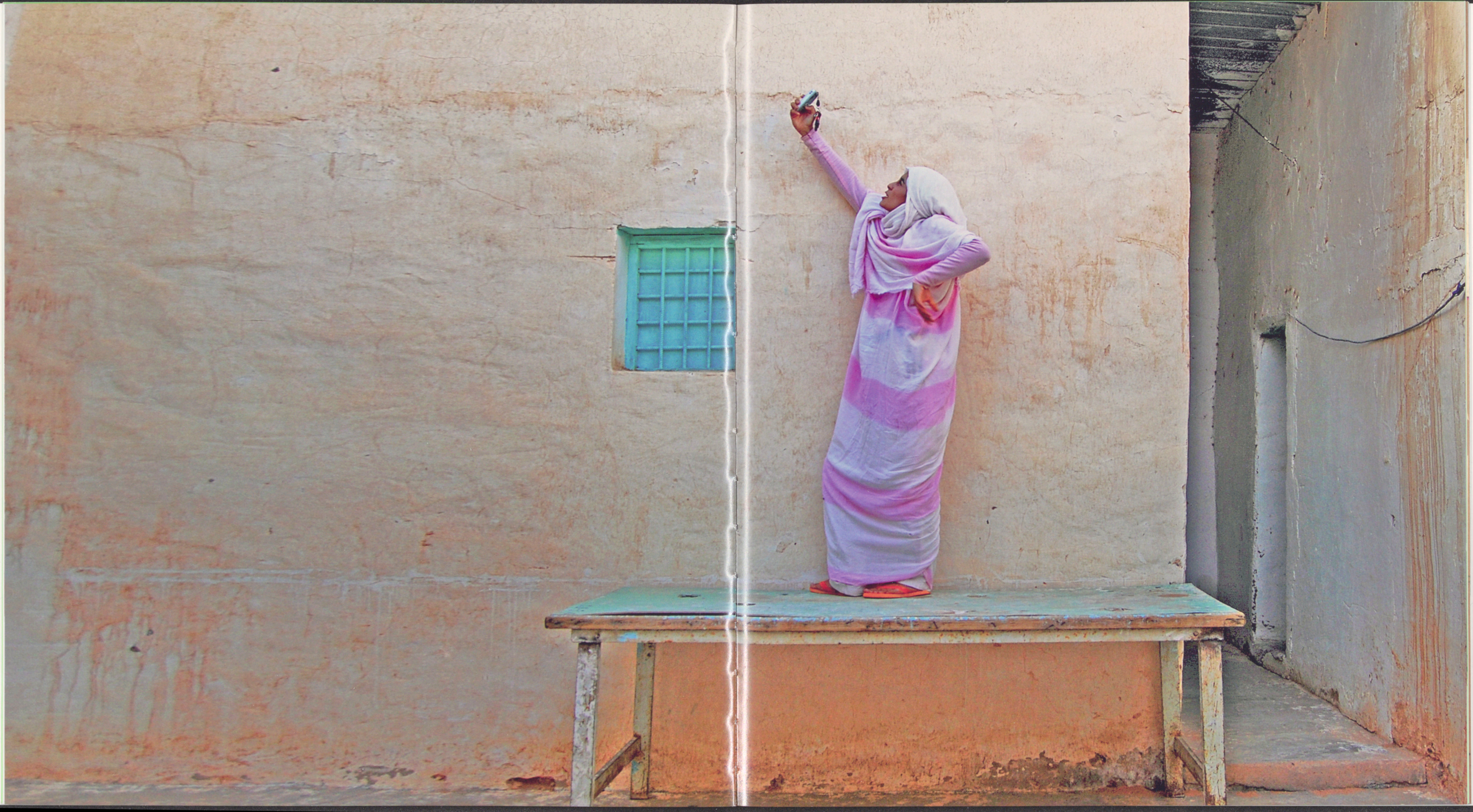
Their material heritage was left behind over thirty years ago and one can imagine a Sahrawi land filled with buried cookie tins holding photographs and money. When people flee thinking they will return within a month, they don't take everything with them; they take almost nothing. But time goes by and then they desperately grab onto their immaterial heritage although it inevitably becomes blurred within a folklore that tries to retain its origin.

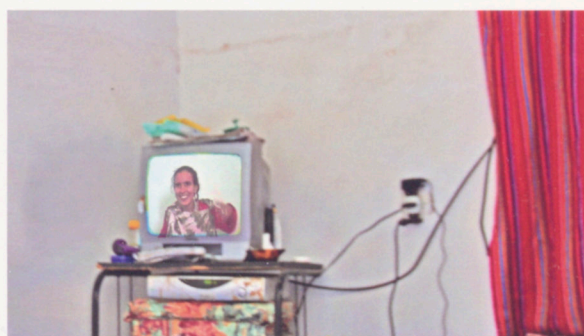
We no longer ask questions; we beg for good luck to enable them to dig up their hidden cans and bury the white camel.

We sincerely thank Hadiyetu, Mariam, Yauguija grande, Yauguija pequeña, Monina, Salma, Selma, Fatyma, Fatimetut, Salka, Maerym, Yadixa, Safia, Sukeina, Fatma, Kafia, Asria, Minatu, Rabat, Jnaza, Fatyma, Gaymula, Dumaja, Azza, etc.

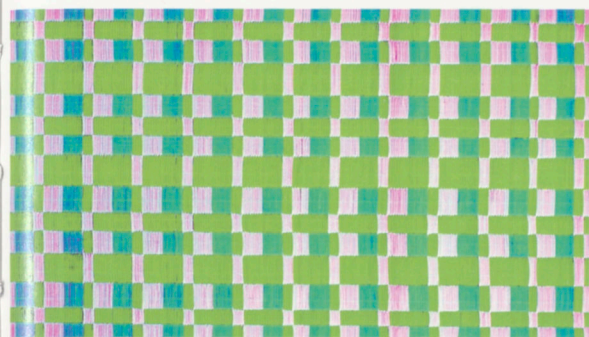

Una cucharada por cada amiga muerta

Matías Costa
The Family Project

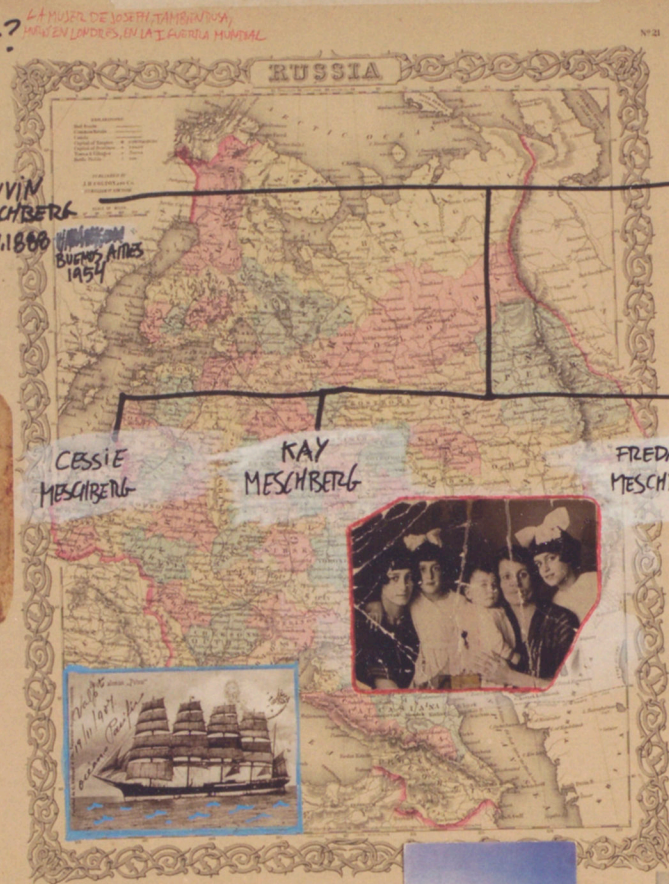
JOSEPH MESCHBERG
KIEV 1864 - USA 1948

RUVIN
MESCHBERG
KIEV 1868 - BUENOS AIRES 1954

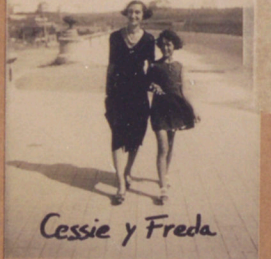
LUIS ALBERTO
GRACIA
BUENOS AIRES, 1941

CESSIE
MESCHBERG

KAY
MESCHBERG

FREDA
MESCHBERG

Cessie y Freda

FANNY (Lucy)
MESCHBERG
LONDON, 1917

JORGE COSTA

RUMBA

BERTHA PORTNOY
LITVANIA, 1889 - BBA, 1944

ROSITA
COSTAVETSKY

ELIAS COSTAVETSKY
UKRAINA - BBA, 1965

AMALIA
COSTAVETSKY

MARY
COSTAVETSKY

ADOLFO
COSTAVETSKY

LAIRNE
COSTAVETSKY

NATA
COSTAVETSKY

CLARA
COSTAVETSKY

FANNY
COSTAVETSKY

BERTHA PIATIGORSKY
UKRAINA - BBA, 1957

SALOMON COSTAVETSKY

Se cambió
el nombre por
Sito Costa

CARLOS COSTA

PATRICIA
FRIDMAN

LUCIA COSTA
FRIDMAN
BBA, 1980

JUANMA COSTA
FRIDMAN
MADRID, 1982

Patricia fue mi profesora
en el cole al llegar a España.
Ella se convirtió en mi
padre y formó una
nueva familia.

ALBERTO COSTA
QUILMES, 1943

MARCELA COSTA

TARJETA POSTAL
República Argentina

JULIA GESSI

PABLO COSTA
BBA, 1963

Cada uno de sus
hijos tiene
una madre
distinta

NACHO
COSTA

PEDRO
COSTA

JUAN
COSTA

SOFIA
COSTA

UNA SOLA PALABRA DE ALIENTO
DICHAS EN EL MOMENTO EXACTO
NI MAS ACA
NI MAS ALLA
LA SERIA
LA AYUDA
APENAS
SERIA UN
LAMENTO

GALIA
MARCHISIO
LA PAMPA, 1937

MARTIN
COSTA MARCHISIO
BUENOS AIRES, 1971

MATIAS
COSTA MARCHISIO
BUENOS AIRES, 1973

PAULA
COSTA ANTETSI
MADRID, 2008

PAULA COSTA

LUCIA
ANTETSI
ARNO
BBA, 1976

PAULA COS

(PÁGINA ANTERIOR / PREVIOUS PAGE)
Genealogía #03 (Fragmento / Detail)
 Fotografía, lápiz de cera y acrílico sobre cartón /
 Photograph, wax pencils and acrylic on cardboard,
 100 x 180 cm

Lucy en casa de la tía Esquéletor
 Fotografía / Photograph, 80 x 100 cm

Y también te cuida a vos
 Fotografía / Photograph, 80 x 100 cm

Simulacro de despedida
 Fotografía / Photograph, 18 x 13 cm

Pablo armado
 Fotografía / Photograph, 14 x 15 cm

Freda
 Instalación de 4 fotografías / Installation
 of 4 photographs, 60 x 65 cm

El segundo por la derecha
Fotografía / Photograph, 13 x 18 cm

Bajo este sol tremendo
Fotografía / Photograph, 13 x 18 cm

y una amiga de Marcelo nos
regala animalitos de jack -

Papi nos dijo que en España
vamos a ir al colegio y o a primer
grado y matras al jardín - y que
vamos a hablar en español -

Sabes que ya sacamos todos los
dibujos de la pared y guardamos
las cartas de todos en una bolsa para
que vos la leas, también guardamos
los caratules, Papi dice que tenemos
que escribirle todos los días porque
nos va a extrañar,

Bueno Mami te mandamos
muchos besos y abrazos, y que pronto
te vamos a ver

MARTÍN

LV

CENSURADA

SUP. DECRETO 2023/74

Plaza Francia
Fotografía / Photograph, 120 x 140 cm

Patricia Esquivias
Folklore III [serie "Folklore"]

Patricia Esquivias

Caracas, 1979

Nació en Caracas y creció en Madrid. Estudió arte durante cuatro años en Londres. Regresó a Madrid para encargarse del programa de “los29enchufes” junto a Manuela Moscoso. En 2005 se marchó a México y luego a San Francisco para continuar estudiando gracias a una beca Fulbright. Desde ese año trabaja casi exclusivamente en video. Ha expuesto sus trabajos en España (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, galería Maisterravalbuena, IVAM), Alemania (Frankfurter Kunstverein, Berlin Biennale 5), Nueva York (White Columns, Murray Guy, New Museum), Italia (Artissima) e Inglaterra (East International, Royal College of Art), entre otros lugares. Actualmente vive entre Guadalajara, México y Madrid.

Born in Caracas and raised in Madrid, Patricia Esquivias studied art for four years in London. She returned to Madrid to take charge of the “los29enchufes” programme together with Manuela Moscoso. In 2005 she went to Mexico and then to San Francisco to continue her studies thanks to a Fulbright Grant. Ever since that year, she has been working almost exclusively in video. She has shown her works in Spain (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, the Maisterravalbuena gallery, IVAM); Germany (Frankfurter Kunstverein, Berlin Biennale 5); New York (White Columns, Murray Guy, New Museum); Italy (Artissima); and England (East International, Royal College of Art), among other venues. Currently she lives between Guadalajara, Mexico and Madrid.

Folklore III [serie "Folklore"]

2010. Video miniDV

Hoy le pregunté a Patricia sobre el nuevo capítulo de su serie "Folklore". Por lo que entendí, creo que trata sobre una posible maldición que relaciona a Juana la Loca con el desarrollo de Nueva Galicia, México.

Hablamos sobre Galicia, la vieja; su arquitectura, los estereotipos de siempre, el tiempo. Y sobre la nueva, la que una vez estuvo conectada por un vuelo directo a París. Dice que un par de veces ha estado de vacaciones en la vieja, y que en la nueva ha vivido un año durante los últimos cinco.

Al enterarse de que había sido Juana la Loca la que dio el nombre de Nueva Galicia a ese territorio mexicano, pensó que ésa podía ser la explicación para muchas cosas que le habían llamado la atención. Es como si fuese inevitable que realizara este trabajo. Siempre hace igual, intentar entender algo aprovechando cualquier dato que se le cruza en el camino. El resultado es querer explicar esas conexiones que parecen tener tanto sentido, y que dan pie a unas narraciones aparentemente educativas, aun teniendo mucho de surrealistas.

2010. MiniDV video

Today I asked Patricia about the new chapter in her "Folklore" series. From what I understood, I think it is about a possible curse relating Juana la Loca (Joanna of Castile or Joanna the Mad) with the development of Nueva Galicia, Mexico.

We talked about the old Galicia: its architecture, the usual stereotypes and the climate, and also about the new one, which was once connected by a direct flight to Paris. Patricia said she had been on vacation a couple of times in old Galicia and had lived one of the last five years in the new one.

When she learned that Joanna the Mad had given the name of New Galicia to that Mexican territory, she thought that might be the explanation for many things that had attracted her attention. It is as if it were inevitable that she do this work. She always does the same thing: try to understand something by taking advantage of any information she comes across on her path. The result is her desire to explain those connections that seem to make so much sense and that lead to some apparently educational narrations, even though they also contain something very surrealistic.

VOZ 1

This is a view of the sea from one of the world's Land's Ends.

Below these lines is the land.

In these kinds of lands, people go to carry out different rituals. Mostly they relate to marking ending and beginning moments in their lives.

It seems to be that by coming to a geographical end it is easier to mark a psychological beginning.

But this region was once also granted a new beginning. It was given its "right to fly".

Here the air right is a section in the contract when you buy a house.

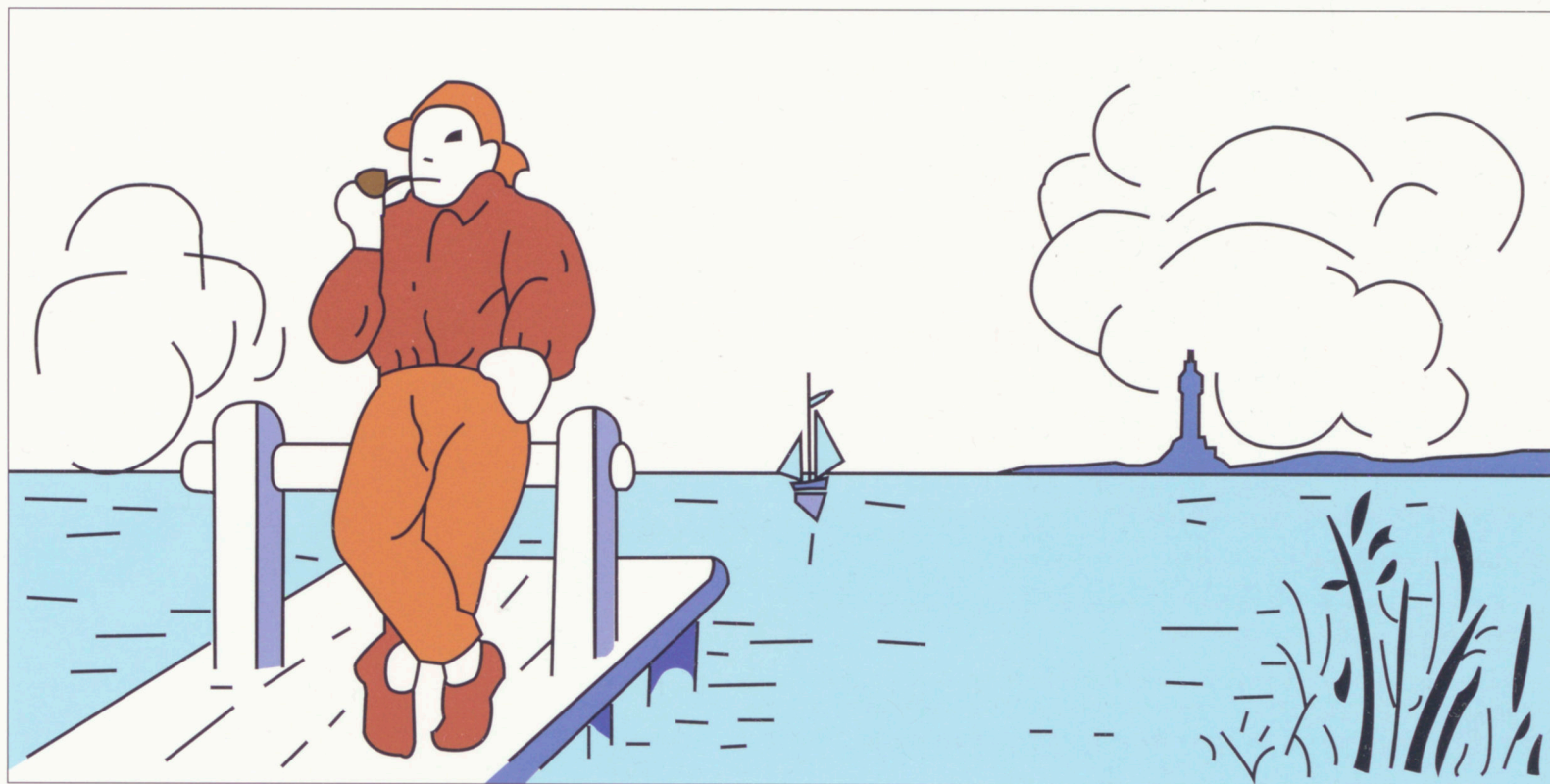
It determines how much your house is allowed to grow, how much you can add to it.

It gives hope for a prosperous future.

Always the second floor can be larger than the ground floor.

All the architecture in this region is dictated by this.

And perhaps also the character of its owners.

Marinero "fumando espero"
Azulejo, Corrubedo / Tile, Corrubedo

In one house in the town there were several tiles depicting waiting scenes by the sea; a woman, a sailor, a grandfather with grandson.

Waiting to leave, or for someone to return, or for news, the typical things in emigrant peoples. There is as much wanting in waiting as waiting in wanting.

But a region that has a place called Land's End that is granted a new beginning by a supposed insane queen would seem predestined to a difficult future.

VOZ 2

I come from the place that is the new version of this one.

I came to see what the original one is like.

I had heard about the houses with "the right to fly".

I didn't expect that it would be so obvious from their facades.

It seems that the additions are made to be noticed, as if to clearly say how much have the houses' inhabitants progressed.

Where I come from there are areas that have houses that may look similar, but really they are very different. There nothing is finished. As if the owners couldn't believe in their own progress. Being the "New" something is a big weight.

Abuelo y niño esperando
Azulejo, Corrubedo / Tile, Corrubedo

We went to the Land's End. Just to see where we began.

When we arrived it was cloudy and there weren't so many people, later the sun came out. Buses arrived, couples on their wedding day, people burning their belongings, others by themselves were writing in the pocketbooks looking at the horizon. It would be nice to be able to read all those writings together. We stayed for a while.

I bought a ship from the souvenir tables, it looks like the one on the tiles from that house. Not like a ship to sail but to wait for.

On one of the tables, among all the Gallego superstitious souvenirs, there was a golden pyramid. An Aztec pyramid I thought.

It seemed to be there for me, to prove that the connection between the two lands was strong and could be found anywhere.

I thought of how they build their houses here and if their progress continued and the laws permitted perhaps each level would be bigger than the previous and then all the houses would end up looking like inverted Aztec pyramids.

Pirámide azteca en Finisterre

Francisca López
Bandi Binder

Francisca López

Buenos Aires, 1974

Entre 1977 y 1984 vive en Caracas, Venezuela, y desde 2005 vive y trabaja en Barcelona.

En 1995 cambia la carrera de Letras, que cursaba en la Universidad de Buenos Aires, por la fotografía.

Realiza, a partir de entonces, los siguientes ensayos fotográficos: entre 1998 y 2002, *Puerto Madero. Construcción con despojos*, donde construye y fotografía, sobre un fondo blanco de luz, simples composiciones abstractas de desechos recolectados durante la demolición del antiguo puerto de Buenos Aires, con el fin de otorgarles una nueva utilidad y significado, y, entre 1998 y 2009, *Bandi Binder*, en el que se dirige al fotógrafo húngaro de dicho nombre para reflexionar sobre la fotografía como modo de vida y su relación con el concepto de tiempo.

Asiste a los seminarios del *Plan de Formación Continua para Artistas Visuales*, organizado por la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña en Hangar (Barcelona, 2009 y 2006). Participa, entre otros, en los talleres de fotografía impartidos por Thomas Demand (Buenos Aires, 2004), Penélope Umbrico (México D.F., 1999) y Alberto Goldenstein (Buenos Aires, 1996). Concorre, así mismo, a las reuniones periódicas en el taller del artista Jorge Macchi (Buenos Aires, 2003 y 2004).

Expone, de manera individual, *Puerto Madero. Construcción con despojos* (Kowasa Gallery, Barcelona, 2009, y Alianza Francesa de Buenos Aires, 2002) y *El Archivo* (Museo Minicelli, Río Gallegos, Argentina, 2005). Entre las exposiciones colectivas en las que participa destacan *Generación 2009 / Becas de Arte Caja Madrid* (ARCO, Madrid, 2010), *Hipermerc'Art* (La Sala Vinçon, Barcelona, 2009 y 2008), *Colección Fotográfica Argentina II* (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2004), *La Re-Colección* (Malba - Colección Costantini, Buenos Aires, 2004), *XI ArteBA* (Stand Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2002) y *Fotografía argentina reciente. Ocho autores* (FotoGalería del Teatro San Martín, Buenos Aires, 2001).

Recibe una distinción como finalista, categoría obra, en el Premio Miquel Casablanques del Centre Cívic Sant Andreu de Barcelona (2007), el Premio al Artista Iniciación del Año de la Asociación Argentina de Críticos de Arte (2002) y una Beca para visitar la XXV Bienal de São Paulo de la Fundación Antorchas de Buenos Aires (2002).

Anteriormente a la Beca Generación 2009 de Caja Madrid para publicar su primer libro de autor, *Bandi Binder*, obtiene en 2005 una Beca Nacional otorgada por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina durante la realización de las fotografías de dicho trabajo, a la que precede, en 2001, la misma Beca Nacional para desarrollar el proyecto *Puerto Madero. Construcción con despojos*.

Parte de su obra pertenece a la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y a colecciones particulares de Latinoamérica y Europa.

Having lived in Caracas, Venezuela from 1977 to 1984, Francisca López has now lived and worked in Barcelona since 2005.

In 1995 she exchanged her studies of Humanities at the University of Buenos Aires for photography.

Since then, she has made the following photo essays: between 1998 and 2002, Puerto Madero. Construcción con despojos, in which she built simple abstract compositions made of debris collected during the demolition of the old port of Buenos Aires and photographed them against a white background of light in order to give them new use and meaning; between 1998 and 2009, she made Bandi Binder, in which she focuses on this Hungarian photographer in order to reflect on photography as a way of life and its relationship to the concept of time.

López attended the seminars of the "Plan for Ongoing Training of Visual Artists" organised by the Visual Artists Association of Catalonia in Hangar (Barcelona, 2009 and 2006). She took part in the photography workshops given by Thomas Demand (Buenos Aires, 2004), Penélope Umbrico (Mexico City, 1999) and Alberto Goldenstein (Buenos Aires, 1996), among others, and has also attended periodical gatherings in the workshop of artist Jorge Macchi (Buenos Aires, 2003 and 2004).

López has had two solo exhibitions: Puerto Madero. Construcción con despojos (Kowasa Gallery, Barcelona, 2009 and Alliance Française, Buenos Aires, 2002) and El Archivo (Minicelli Museum, Río Gallegos, Argentina, 2005). Outstanding among the group exhibitions in which she has shown her work are Generación 2009 / Caja Madrid Art Grants (ARCO, Madrid, 2010), Hipermerc'Art (La Sala Vinçon, Barcelona, 2009 and 2008), Colección Fotográfica Argentina II (Buenos Aires Museum of Modern Art, 2004), La Re-Colección (MALBA - Costantini Collection, Buenos Aires, 2004), XI ArteBA (stand of the Buenos Aires city government, Buenos Aires, 2002) and Fotografía argentina reciente. Ocho autores (Teatro San Martín Fotogalería, Buenos Aires, 2001).

López received an award as a runner-up in the work category for the Miquel Casablanques Prize granted by the Centre Cívic Sant Andreu in Barcelona (2007) and the New Artist of the Year Prize given by the Argentinean Association of Art Critics (2002). She also received a grant from the Fundación Antorchas in Buenos Aires (2002) to visit the 25th São Paulo Biennial.

Prior to receiving the Caja Madrid Generación 2009 grant to publish her first book, Bandi Binder, in 2005 while the photographs for this work were being made López received a national grant from Argentina's Fondo Nacional de las Artes. Before that, she had been awarded the same national grant to develop the Puerto Madero. Construcción con despojos project in 2001.

Part of her work is found in the Buenos Aires Museum of Modern Art's collection and in private collections in Latin America and Europe.

Bandi Binder

1998-2010. Fotografía / Libro

El libro que presento en el *stand* de Caja Madrid, en ARCO 2010, corresponde al tomo I del proyecto *Bandi Binder* y comprende la edición del trabajo que realicé entre 1998 y 2006. Se trata de un proyecto de ensayo sobre la fotografía como modo de vida y su relación con el concepto de tiempo, y está enfocado en el fotógrafo húngaro Bandi Binder (Transilvania, 1917 - Buenos Aires, 2006). En el tomo II –trabajo en proceso– intento editar su archivo, formado por cientos de copias de época de su vida personal y retratos por encargo, realizados entre los años treinta y noventa del siglo xx. El fin es seleccionar un cuerpo de fotografías que refleje el espíritu de su tiempo y su mirada.

Bandi Binder nace en Hungría en 1917 y emigra a la Argentina a la edad de dieciocho años con la decisión de dedicarse a la fotografía. Vive en Montevideo (Uruguay) en la década de los cincuenta, en California los años de la psicodelia y finalmente se establece en Buenos Aires. Allí lo conozco en 1995, cuando empiezo a interesarme por la fotografía y le compro una ampliadora. A partir de entonces comienza una profunda amistad, también compartida con su mujer, la pintora estadounidense Sally Dietrich.

El inicio de mi trabajo en torno a Bandi Binder surgió en una cena en su casa. Como era frecuente, mirábamos fotografías, tanto las mías, que comenzaba a hacer entonces, como las suyas, que nos remitían a la Transilvania de los años treinta. Así fue como pude ver una serie de fotos que había hecho al mudarse allí en 1975. Habían pasado veintitrés años. Les propuse repetir las tomas, y así lo hicimos con mucho entusiasmo. A partir de ese momento, fui consciente de que Bandi Binder reunía aspectos de mi interés, sobre todo por la fusión de diferentes tiempos y espacios: la fotografía post-pictorialista con influencia del pop de los sesenta; el origen europeo con modos sudamericanos y norteamericanos; el exilio obligado por la crisis de los treinta, que, sin embargo, le salvó del régimen nazi –ya que era judío–, y su flexibilidad al cambio pero con una constante, la pasión por la fotografía.

Este trabajo fue posible gracias a la participación de Bandi y Sally. Casi todas las series las pensé previamente, estructurándolas de este modo dentro de un documental conceptual. Sin embargo, el uso de la fotografía directa, en un entorno íntimo y cotidiano, registra y acompaña de manera natural el paso del tiempo y la recreación de la memoria. Se mezcló nuestra amistad con mi trabajo.

Realizado gracias a una Beca de Arte de Caja Madrid, este proyecto ha sido editado en Barcelona por The Private Space Books.

1998-2010. Photography / Book

The book I present in the Caja Madrid stand at ARCO 2010 corresponds to Volume I of the Bandi Binder project and is the publication of work I did between 1998 and 2006. It is a trial project on photography as a way of life and its relationship to the concept of time, and it focuses on Hungarian photographer Bandi Binder (Transylvania, 1917 - Buenos Aires, 2006). In Volume II – a work currently in progress – I am trying to edit his archive, which comprises hundreds of vintage prints of his personal life and commissioned portraits, all made between the nineteen thirties and nineteen nineties. My goal is to select a body of photographs that reflects the spirit of his time and his personal gaze.

Bandi Binder was born in Hungary in 1917 and immigrated to Argentina at the age of eighteen, having decided to devote himself to photography. He lived in Montevideo (Uruguay) during the nineteen fifties, in California during its psychedelic years and finally settled in Buenos Aires. I met him there in 1995, when I began to take an interest in photography and purchased an enlarger from him. Subsequently, we developed a deep friendship, shared also with his wife, the American painter Sally Dietrich.

My work on Bandi Binder began during a dinner at his home. As often happened, we were looking at photographs, both the ones I was beginning to make at the time and his own, which took us back to Transylvania in the nineteen thirties. That was how I was able to see a series of photos he had made upon moving to Buenos Aires in 1975. Twenty-three years had gone by. I proposed repeating his shots and we did so with great enthusiasm. From that moment onward, I was aware that Bandi Binder shared aspects of my own interest, particularly in the fusion of different times and spaces: post-pictorialist photography influenced by nineteen sixties pop art; a European origin with South and North American manners; mandatory exile due to the financial crisis of the thirties that saved him, however, from the Nazi regime (since he was Jewish); and his flexibility to change while retaining one constant feature, his passion for photography.

This work was possible thanks to Bandi and Sally's participation. I planned all the series previously, thereby structuring them as a conceptual documentary. Nevertheless, the use of direct photography in an intimate everyday environment naturally records and accompanies the passage of time and the recreation of memory. Our friendship blended with my work.

This project was made thanks to an art grant from Caja Madrid and published in Barcelona by The Private Space Books.

*Bandi Binder, 1998-2010. Serie 1975/1998
16 fotografías color / 16 color photographs:
Bandi Binder, 1975 (8 fotografías / photographs);
Francisca López, 1998 (8 fotografías / photographs)
Tintas pigmentadas sobre papel de algodón /
Pigmented inks on cotton paper, 40 x 60 cm*

Santaella
Aerohabitación

Santaella

Sevilla, 1980

Juan Manuel Santaella Vázquez, natural de Coria del Río, es arquitecto titulado por la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), pintor autodidacta y escultor parcialmente formado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Desde su juventud ha recibido la enseñanza particular del maestro Hans Kraus en múltiples ámbitos de las artes.

Desde muy temprana edad elabora su obra plástica de forma libre y por encargo de particulares. En 2003 establece su residencia en Barcelona y en 2006 se traslada a Berlín. Actualmente reside en Sevilla, donde concentra sus proyectos entre las artes plásticas y la arquitectura.

Entre otros lugares, ha expuesto sus trabajos en la Kolonie Wedding de Berlín, en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) de Barcelona, en la Fundación El Monte de Sevilla y en la Sala La Cárcel de Tarifa. Así mismo, ha participado en festivales como LOOP, Barcelona; MASSART, Gerona, y VIDEOAKT, Berlín.

Ha sido profesor de la Escola Massana d'Art i Disseny de Barcelona. También ha realizado escenografías y direcciones artísticas, entre las que destacan la de la película *Cuento de las dos orillas*, dirigida por Jesús Armesto y coproducida por el CEEC y Almutafilm en Barcelona (2006).

Ha recibido varios premios de artes plásticas, entre los que cabe señalar el Premio Joven de Pintura de la Real Maestranza de Caballería, en Sevilla; el Premio Nacional de Pintura de Cortelazor, en Huelva, y la Mención de Finalista en el concurso de intervenciones artísticas La Transversal, de la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla.

Juan Manuel Santaella Vázquez, who was born in Coria del Río, is an architect with a degree from the Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), a self-taught painter and a sculptor partially trained at the School of Fine Art in Seville. Since his youth, Santaella has received private classes from the maestro Hans Kraus in multiple fields of art.

He began to make plastic works independently and for private commissions at a very early age. In 2003 he established his residence in Barcelona and then moved to Berlin in 2006. He currently lives in Seville where he focuses his work on plastic arts and architecture.

He has shown his creations at the Kolonie Wedding in Berlin, the Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) in Barcelona, the Fundación El Monte in Seville and the Sala La Cárcel in Tarifa, among other venues. He has also participated in festivals such as LOOP, Barcelona, MASSART, Gerona, and VIDEOAKT, Berlin.

Santaella was a professor at the Escola Massana d'Art i Disseny in Barcelona. He has also made set designs and been in charge of the artistic direction of several projects, outstanding among them Cuento de las dos orillas, the film directed by Jesús Armesto and co-produced by the CEEC and Almutafilm in Barcelona (2006).

Santaella has received various art prizes including the Premio Joven de Pintura from the Real Maestranza de Caballería in Seville; the Cortelazor National Painting Prize in Huelva; and a Mention as Finalist in the La Transversal artistic intervention contest at the Contemporary Art Biennial in Seville.

Aerohabitación

2008-2009. Arquitectura: metales, plásticos y componentes eléctricos;
5,80 x 2,75 x 3,20 m

El prototipo experimental de *Aerohabitación* es básicamente una unidad de habitación energéticamente autosuficiente: un edificio pinchado en un aerogenerador o molino de viento.

El viento, transformado en electricidad por el aerogenerador, vuelve a ser convertido, mediante un bomba de aire a presión, en viento que infla una pared compuesta de flotadores; "toda una arquitectura de viento" más allá del hecho conceptual.

El aerogenerador, silencioso, genera la corriente eléctrica necesaria para hinchar, deshinchar e iluminar el refugio, e incluso para alimentar cualquier aparato doméstico.

Un depósito aljibe recoge el agua de lluvia que cae sobre su cuerpo, almacenándola para consumos múltiples.

El prototipo de *Aerohabitación* es portátil y versátil para los umbrales del viento. Tiene como estructura un trípode tubular de bajo peso, una piel plegable y un suelo superligero transformable en maleta.

Cada flotador es un toroide blando de rosa carnal, una figura geométrica sensual en torno a un hueco penetrable. Todos ellos se ordenan espacialmente formando un icosaedro truncado acilindrado.

El contenedor alberga el volumen generado por la revolución de un hombre en movimiento y una cama.

El contenedor aerodinámico evita el empuje del viento y lo dirige hacia el aerogenerador. El juego de sus formas llenas de significados contiene la "poemática" de un globo pinchado en un palo.

Desde la unidad se promueve la fusión de los conceptos de ciudad y central eólica, evitando la doble ocupación del suelo, la construcción de líneas de alta tensión y la dependencia total de la red.

La unidad aérea libera la superficie del suelo. Su trípode no deja huellas de urbanización, no compromete a su entorno ni a las generaciones futuras.

El prototipo experimental de *Aerohabitación* es un artefacto de "arquitectura fusión" en el que se pone de manifiesto la verdadera emancipación energética del hombre, su independencia y su libertad; todo ello presentado por ambiciones metafísicas, formales y cromáticas, para el ámbito de una experiencia espacial íntima o de ensueño, y pasional o evasiva.

2008-2009. Architecture: metals, plastics and electrical components,
5.80 x 2.75 x 3.20 m

The experimental prototype for Aerohabitación is basically an energy self-sufficient living unit: a building connected to an air generator or windmill.

The wind, transformed into electricity by the air generator, is converted anew by an air pressure pump into the wind that inflates a wall composed of rubber rings: "complete wind architecture" beyond the conceptual fact.

The silent air generator produces the electrical current needed to inflate, deflate and light this refuge or even to run any home appliance.

A cistern collects the rain water that falls inside and stores it for multiple uses.

The Aerohabitación prototype is portable and versatile according to wind thresholds. Its structure consists of a low-weight tubular tripod, a foldable skin and an ultra-light floor that turns into a suitcase.

Each rubber ring is a soft, flesh-pink toroid, a sensual geometric figure around a penetrable hole. All the rings are ordered spatially to form a truncated cylindrical icosahedron.

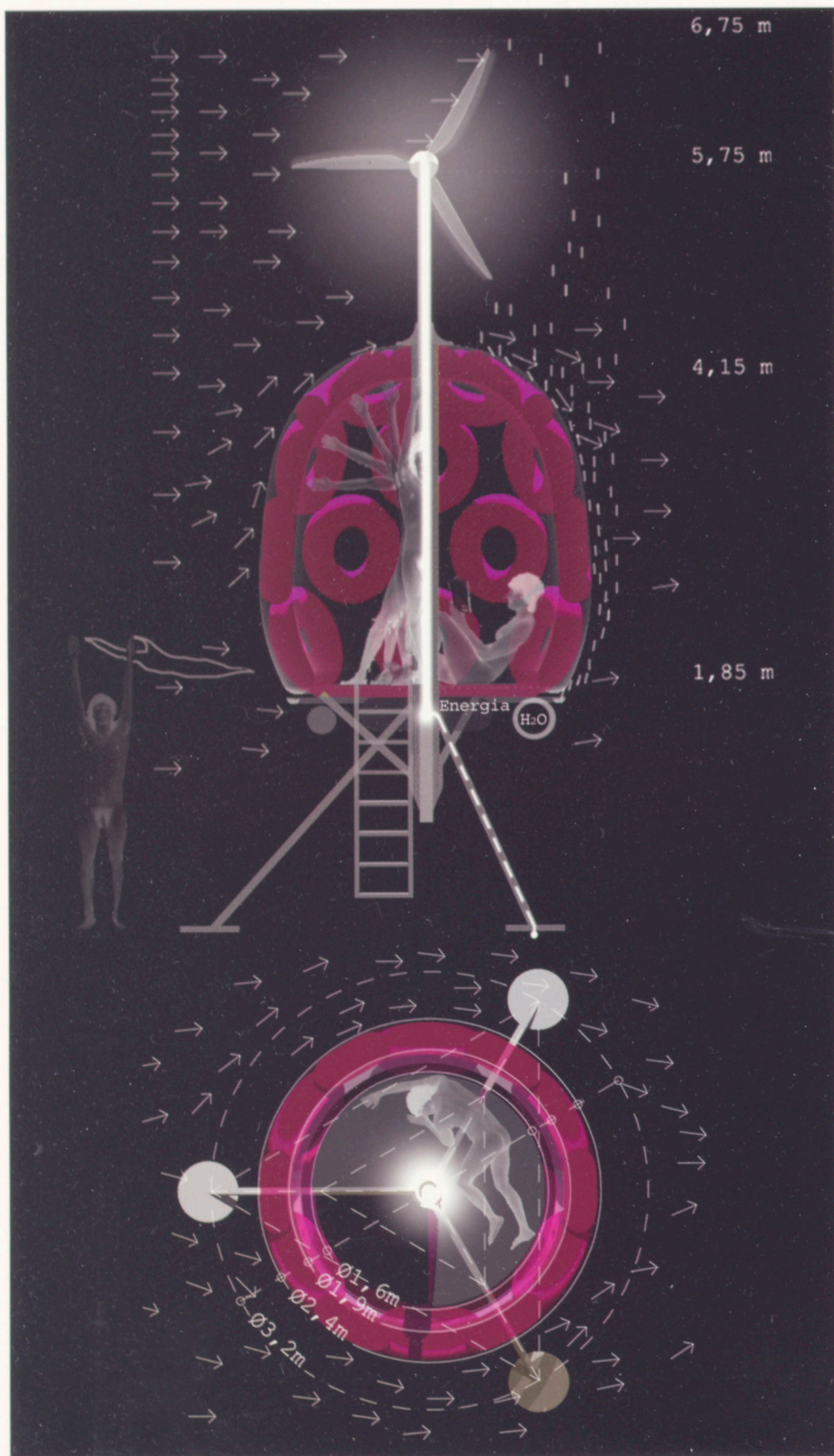
The container houses the volume necessary for movement by one person and a bed.

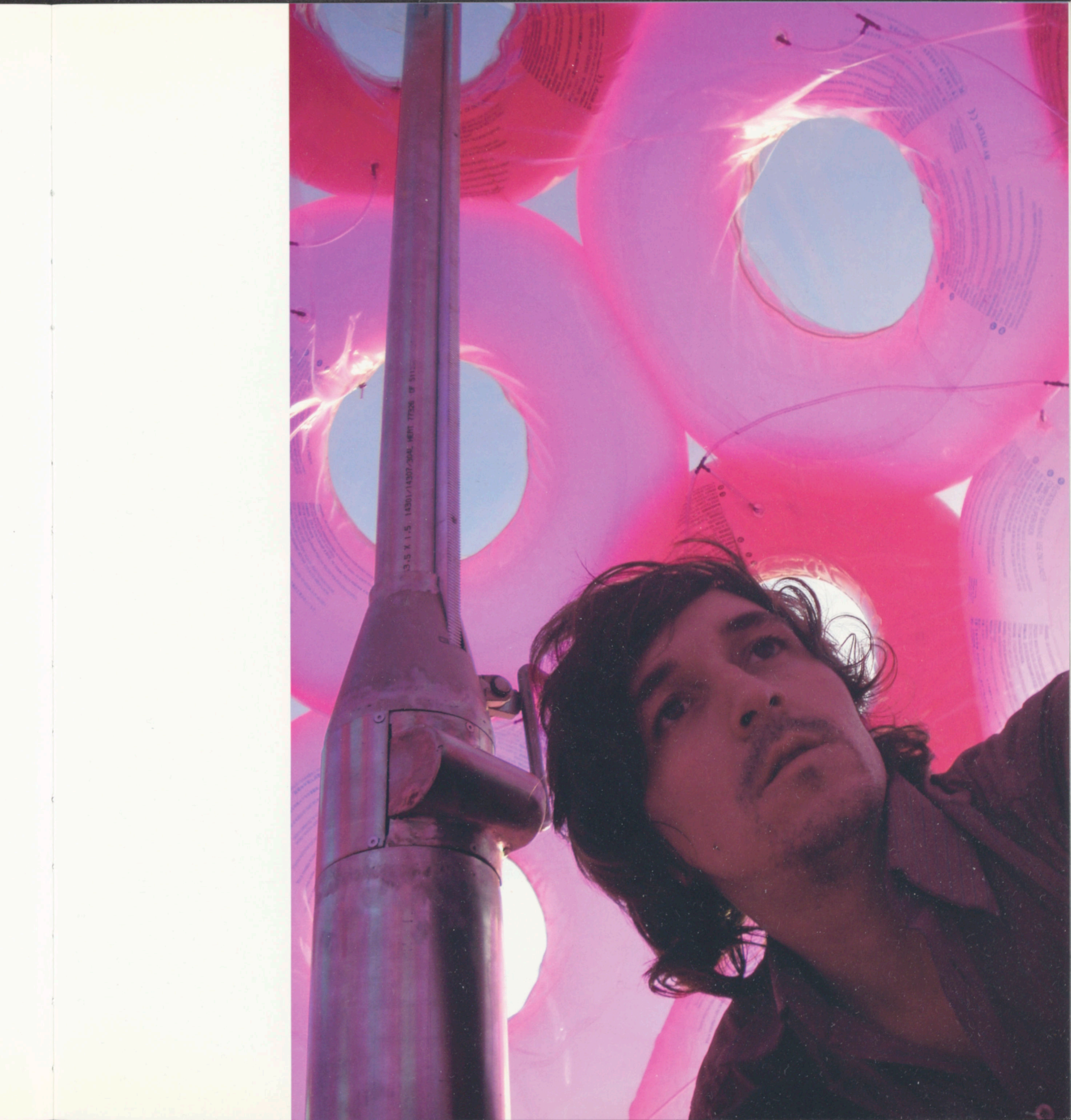
The aerodynamic container diverts the wind's force and directs it toward the air generator. The play of its meaningful shapes contains the "poematics" of a balloon stuck on a pole.

The unit promotes a fusion of the concepts of city and wind farm, preventing double occupation of the land, construction of high voltage power lines and total dependence on the current system.

The air unit frees the soil's surface. Its tripod does not leave traces of urban development and does not compromise its environment or future generations.

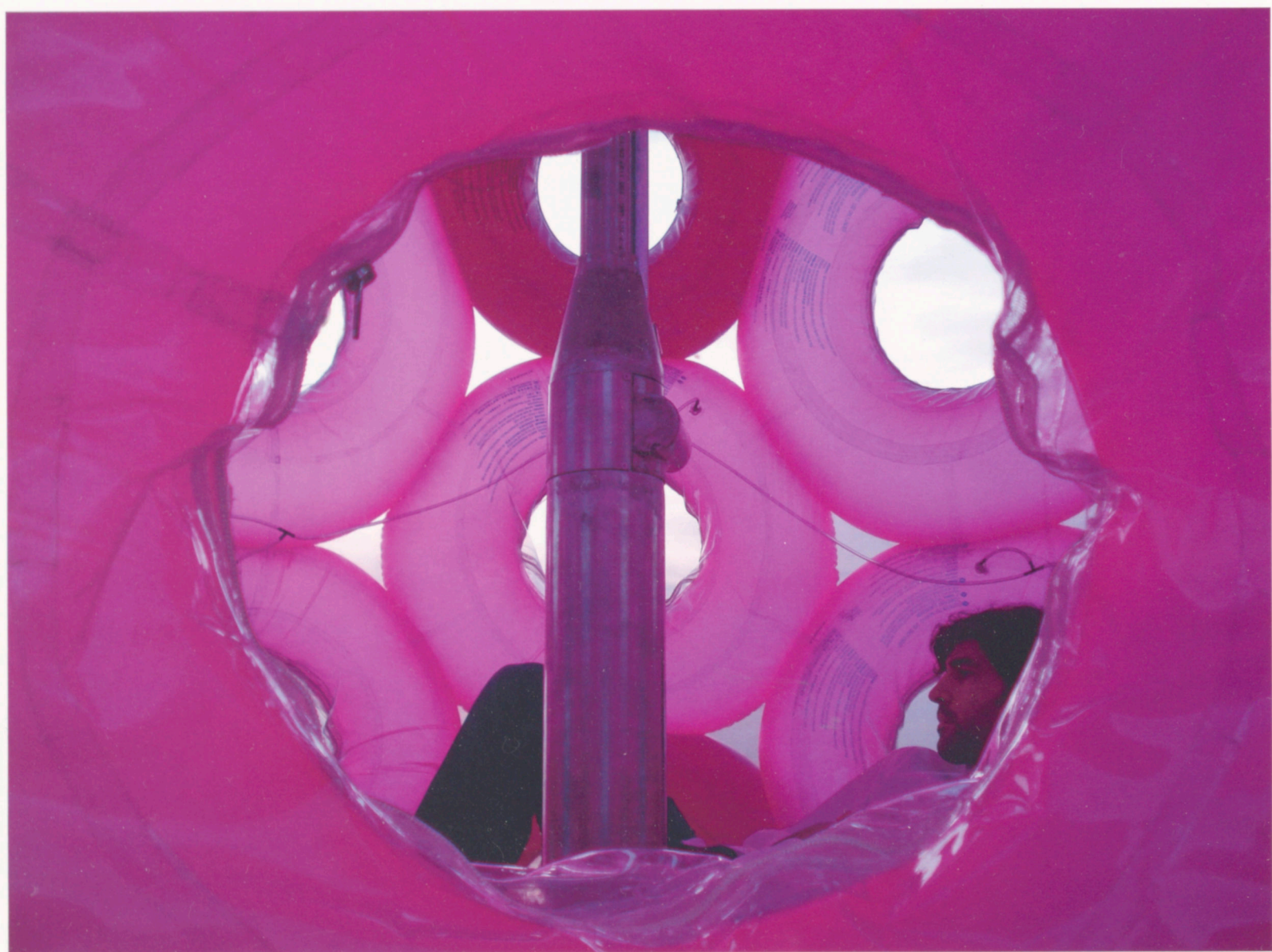
The Aerohabitación experimental prototype is a "fusion architecture" artefact that clearly points to humankind's true emancipation from energy and its independence and freedom. This is all presented due to formal and chromatic metaphysical ambitions for a sphere of spatial experience that is intimate or dream-like as well as passionate or evasive.

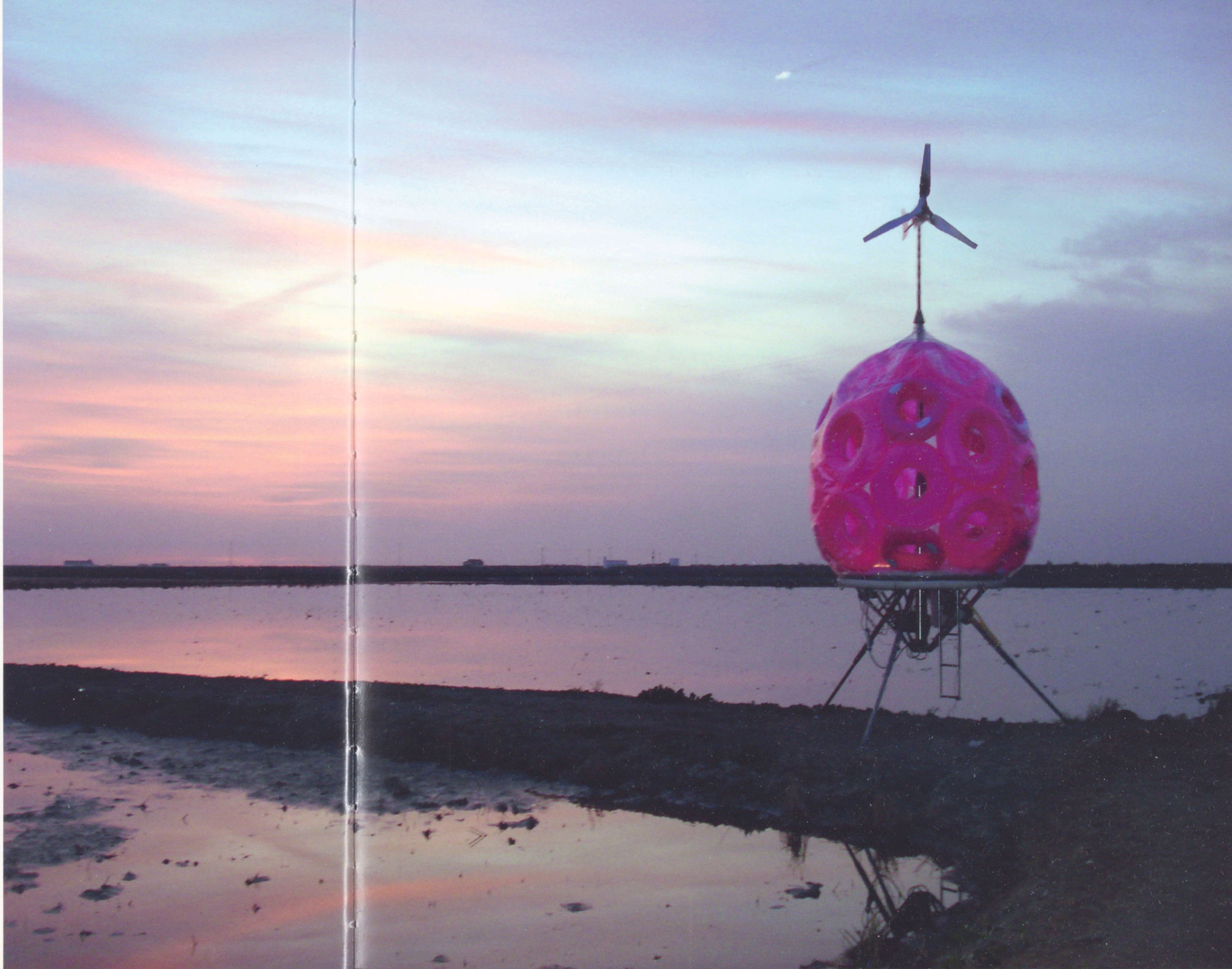
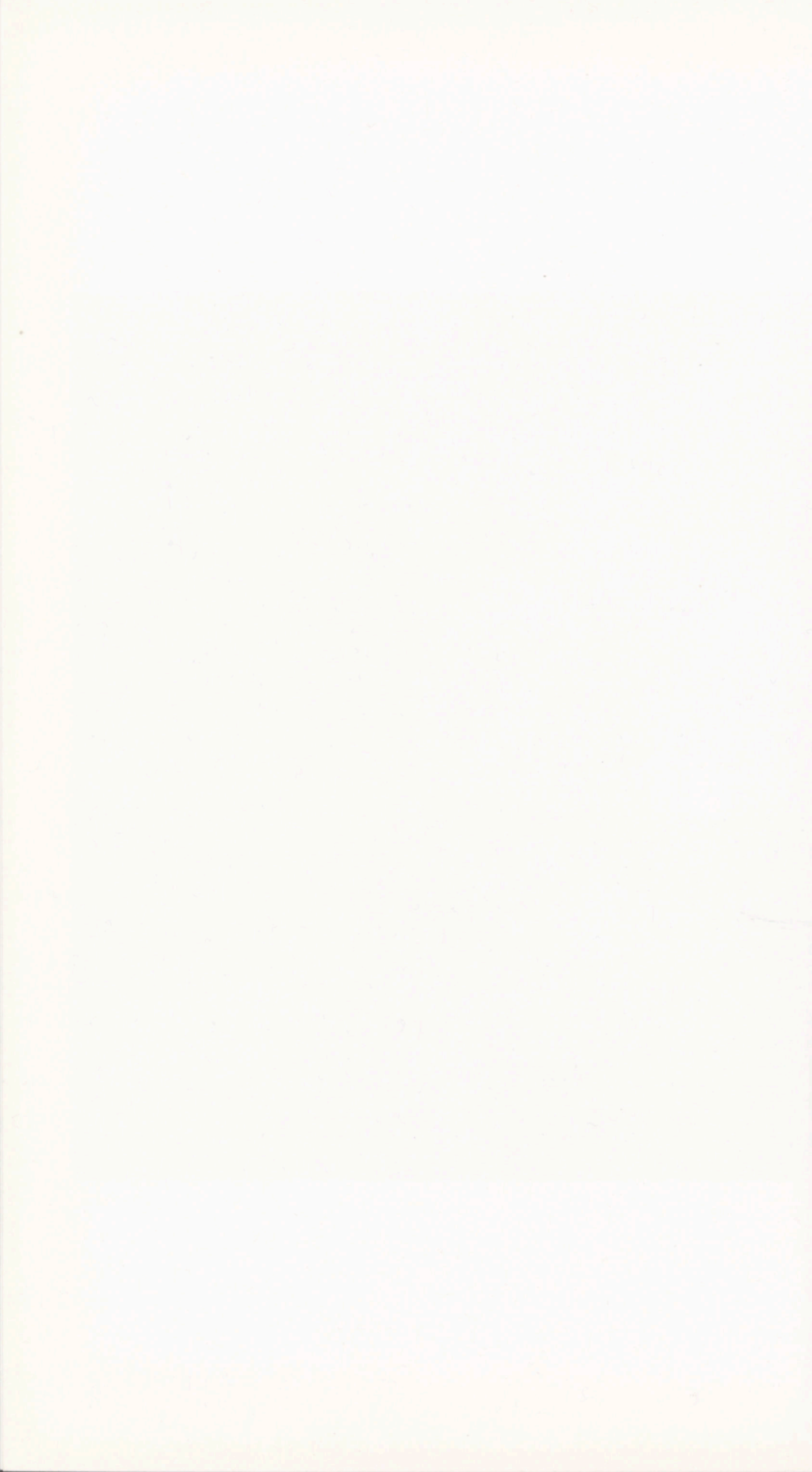

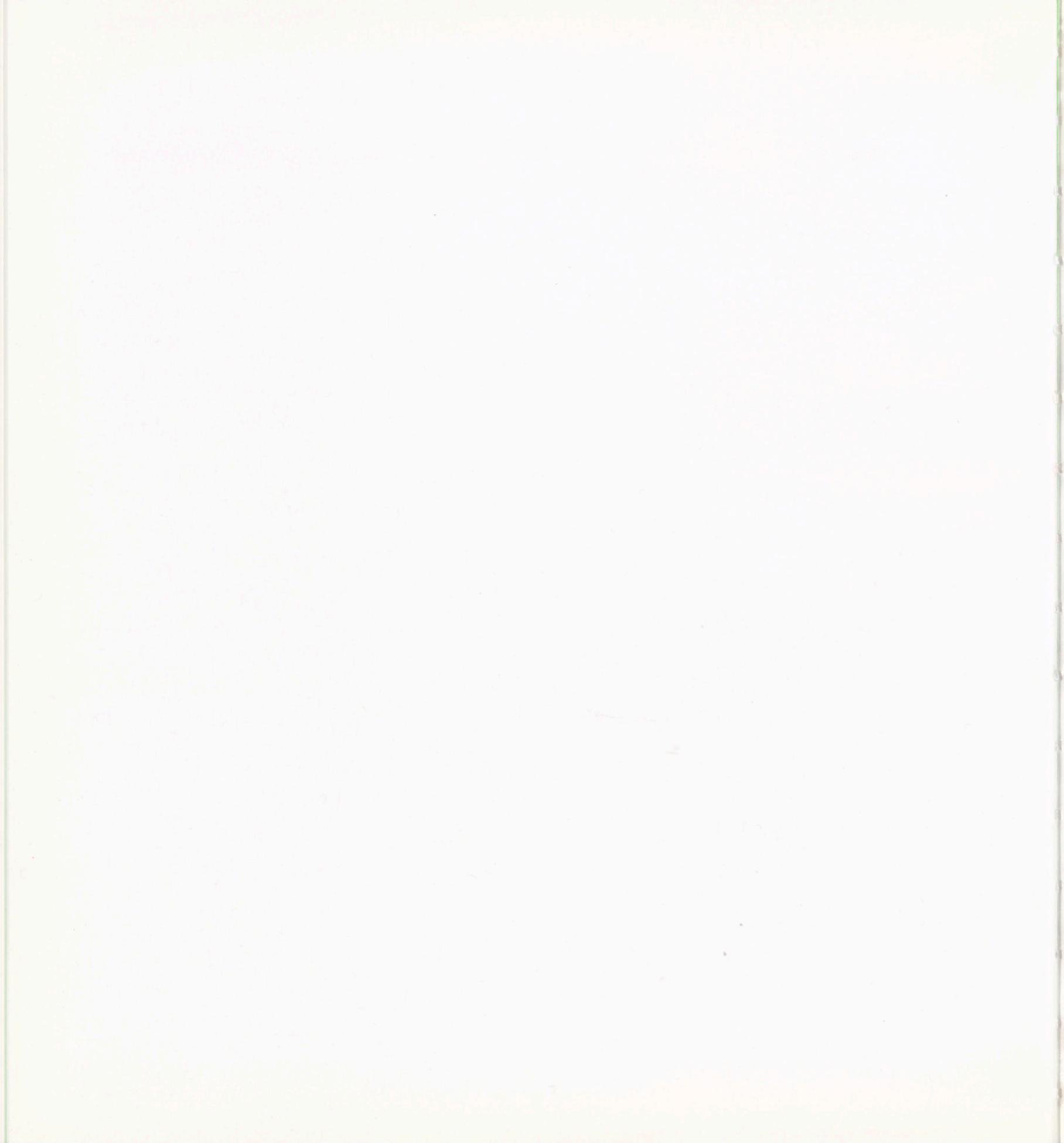

El jurado de Becas de Arte Generación 2009 estuvo compuesto por Tania Costa, profesora de Teoría de la Imagen, Historia del Arte Contemporáneo y Teoría Crítica de los Nuevos Medios en las escuelas Eina, Massana y Esdi; Frederick Meschede, jefe de Exposiciones del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Marta Rincón, responsable de Arte Contemporáneo de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX), y Berta Sichel, directora del Departamento de Audiovisuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

The Generación 2009 Art Grants jury comprised Tania Costa, professor of Theory of Images, Contemporary Art History and the Critical Theory of New Media in the Eina, Massana and Esdi schools; Frederick Meschede, head of exhibitions at the Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Marta Rincón, who is in charge of Contemporary Art at SEACEX, the State Corporation for Spanish Cultural Action Abroad, and Berta Sichel, director of the Audiovisuals Department of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

Becas de Arte **CAJA MADRID**

Un año más, los proyectos becados en el programa **Generaciones. Premios y Becas de Arte CAJA MADRID** se presentan en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 2010.

La arquitectura autosuficiente, la integración de colectivos extranjeros en nuestro país, la reconstrucción de la memoria familiar, el concepto de tiempo en la fotografía, la construcción de la identidad y la reflexión sobre ciertos aspectos de nuestra historia reciente son algunos de los temas abordados por los artistas becados en esta edición: Lucia Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López y Santaella. Para ello, se valen de distintos medios, como la escultura-instalación, el video, la videoinstalación, la fotografía o diversas formas de documentación.

*Once again, the artists who received grants in the **Generaciones. CAJA MADRID Art Awards and Grants** programme present their projects in the ARCO 2010 International Contemporary Art Fair.*

Self-sufficient architecture, the integration of foreign groups in Spain, reconstruction of family memory, the concept of time in photography, identity building and a reflection on certain aspects of our recent history are some of the subjects addressed by the artists who were awarded grants in this edition: Lucia Antonini, Patirke Arenillas / Nerea de Diego, Matías Costa, Patricia Esquivias, Francisca López and Santaella. To this end, they have used various media such as sculpture-installation, video, video installation, photography and several forms of documentation.

www.generacionescajamadrid.com
www.obrasocialcajamadrid.es

9 1788496191760