

GENERACIÓN 2012

Obra Social Caja Madrid presenta los proyectos premiados en la nueva edición de Generaciones

- Desde el día 2 de febrero y hasta el 8 de abril podrán verse en La Casa Encendida los diez nuevos proyectos premiados en **GENERACIÓN 2012**
- Generaciones ayuda y promociona el arte joven de nuestro país, ofreciéndonos una visión amplia y significativa del arte más actual
- Caja Madrid ha concedido 150.000 euros en premios, además de favorecer la promoción y apoyo a los jóvenes artistas españoles

Madrid, 2 de Febrero de 2012.- Obra Social Caja Madrid presenta a partir del 2 de febrero en **La Casa Encendida** la exposición **GENERACIÓN 2012**. En esta duodécima edición podrán verse los **diez proyectos premiados** en este concurso, que es ya uno de los medidores del arte más joven de nuestro país.

Este proyecto fue concebido por **Obra Social Caja Madrid** con el firme propósito de ayudar y apoyar a los jóvenes talentos de nuestro país, impulsando su trabajo y dándolo a conocer ante el público general, la crítica especializada y los profesionales del sector artístico.

A lo largo de estas ediciones Generaciones ha conseguido posicionarse como uno de los premios de referencia en el panorama artístico español. Ofreciendo una visión objetiva y real de las prácticas más actuales dentro del mundo del arte en nuestro país, y con el apoyo incondicional de los artistas y creadores, que año tras año presentan sus trabajos a la convocatoria, este año casi 1.000 candidatos.

En **Generación 2012**, se han concedido **10 premios** con una dotación económica de 15.000 euros cada uno, distribuyéndose una dotación total de **150.000 euros**; además de la edición de un catálogo bilingüe y la promoción a través de la itinerancia de la exposición que constituye la tarjeta de visita más importante para los artistas seleccionados.

La hibridación de medios es una de las características que comparten buena parte de los diez proyectos seleccionados y premiados en Generación 2012. Escultura, fotografía, vídeo, dibujo u objetos se aúnan para dar cuenta de la complejidad conceptual y riqueza expresiva de dichos proyectos, transmitiendo al público las inquietudes y preocupaciones que mueven a los artistas hoy en día.

A través de la página web del proyecto www.generacionescajamadrid.com y la página de Obra Social Caja Madrid www.obrasocialcajamadrid.es, se podrá acceder de forma permanente a la exposición.

El **Jurado de GENERACIÓN 2012** ha estado formado por **Iñaki Martínez**, director del Museo de Arte Contemporánea (MARCO) de Vigo; **José María Parreño**, profesor en la licenciatura de Bellas Artes y en el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid; **María Inés Rodríguez**, curadora jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de México D. F.

La exposición podrá visitarse en **La Casa Encendida hasta el próximo 8 de abril** y posteriormente itinerará por diferentes ciudades españolas.

Las diez obras premiadas en **Generación 2012** han sido:

KRISTOFFER ARDEÑA

Ghost Paintings: Ellsworth Kelly Copies, 2011

Pintura. Varias dimensiones

Este proyecto se centra en la apropiación de pinturas de otros artistas, en este caso del pintor norteamericano Ellsworth Kelly, que Ardeña copia en tamaños diferentes al original. Frente al monumentalismo de las pinturas de Kelly, el artista realiza copias en pequeñísimo formato desafiando el gigantismo al que nos tiene acostumbrados el arte actual. Una vez realizadas, las copias son dejadas al azar para que atrapen el polvo que, spray adhesivo en mano y en una performance que se repite durante la exposición, Ardeña fija al cuadro. Este acto recuerda la inclusión de la intervención del azar –rotura y polvo– que Marcel Duchamp hizo formar parte de su obra *Gran vidrio*, 1915-1923. Es también un segundo acto de pintar, ya que al fijar con spray las partículas de polvo que se depositan sobre el cuadro incorpora estos materiales como parte intrínseca del mismo.

Esta operación trata de destripar el trasfondo conceptual de la pintura, convirtiéndola en un ready made –de nuevo, la referencia a Duchamp–. Conceptos como el de autoría, de original y copia, de conservación de la obra, se ponen en cuestión en este work in progress, que conlleva la desacralización de la obra de arte y una crítica a su fetichización en el arte del siglo XXI. De ahí que el interés de Ardeña se centre en el arte contemporáneo y en la experimentación con la estructura de las propias obras, y que uno de los primeros trabajos de esta serie fuera sobre *Black Painting*, de Kazimir Malévich, hito en la historia de la pintura del siglo XX.

EMPAR BUXEDA

Muestras 1, 2, 3 y 4 [Abelina], 2011

Instalación: dibujo, baldosas de escayola, fuente, lejía, filmación de ácaros del polvo

Este proyecto nos introduce en una operación semejante a las que realizan los científicos en sus laboratorios, aísla los objetos de estudio de la naturaleza, descontextualizándolos, para entender sus mecanismos y generar conocimiento. Partiendo de este procedimiento, la artista toma una situación de la vida real, protagonizada por Abelina, que trabaja como señora de la limpieza, y aísla una serie de mecanismos activos durante sus horas de trabajo para transportados al taller y tratarlos "científicamente" fuera de su contexto. Extrae para ello los siguientes elementos: el espacio mental a través de los 650 m2 que limpia Abelina, el olor a lejía, los 650 m2 como cantidad de trabajo y los ácaros del polvo de la suciedad que retira. A partir de estas muestras, la artista idea unos dispositivos de visualización, enumerándolas y alineándolas en la pared como si de una catalogación se tratara.

Esos cuatro elementos plantean la cuestión de la separación entre arte y ciencia, y nos hablan del arte como generador de sentido y conocimiento crítico. Si anteriormente el arte había servido como mera ilustración a la ciencia, a partir de finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, el arte ha mostrado su capacidad para generar conocimiento crítico. Buxeda se apropia del material de la realidad y del método científico para generar un proceso crítico de conocimiento en la esfera del arte. Aúna arte y ciencia, juega con los elementos de ambas esferas, para hablarnos de lo cotidiano y hacer visibles realidades que a menudo nos son ajenas.

JUANLI CARRION

Onstage - Monuments of Melancholy, 2011

Intervención en el paisaje / instalación / fotografía / vídeo

Este trabajo está formado por varias instalaciones: *Fetterman Masacree*, *Mysterious Incident in Lake Desmet* y *Connor Battlefield*. Carrión parte de una instalación site-specific realizada en lugares de la naturaleza que, a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron designados "lugares históricos" por el gobierno de los Estados Unidos con la intención de crear una identidad cultural -lugares monumentalizados e immortalizados generadores de historia–. Utiliza el lenguaje del teatro, en la dramatización de la luz, para reconstruir de manera simbólica e irónica lo que la "historia" nos dice que aconteció en esos lugares.

Las obras aquí presentadas ponen el énfasis en la artificiosidad, subrayando la distancia entre la realidad de lo acontecido y lo ficcional, y nos alertan sobre el carácter construido de la historia. Incluye también pistas sonoras creadas a partir de las voces de actores que

intervinieron en películas del Oeste, que al igual que aquellos "lugares históricos", fueron realizadas con la financiación del Gobierno de los Estados Unidos para educar a la población. Esas pistas de audio se forman con una selección de palabras que reconstruyen, como en un collage sonoro, la última frase de las placas encontradas en los lugares intervenidos.

Onstage - Monuments of Melancholy nos habla, así, de cómo reconstruimos la realidad reinterpretando y reinventando la historia, al tiempo que subraya el papel que juega la representación en ello. El trabajo, por una parte, documenta y, por otra, cuestiona esos lugares condenados a sus monumentos.

JAVIER FRESNEDA

Future Studies, 2011

Serie de 6 C-Print enmarcadas (3+2 p. a.) / prototipos y maquetas

Técnica y dimensiones variables

En este trabajo Fresneda remite al concepto arqueológico de anastylosis, técnica de reconstrucción de monumentos en ruinas gracias al estudio metodológico de ajuste de varios componentes de su arquitectura. Juega con diversos referentes: construcciones arquitectónicas; elementos del universo de la ficción; portaviones, etc. En la asociación de estos elementos, pertenecientes a mundos dispares, aparece el concepto de descontextualización. Las estructuras híbridas resultantes ponen de relieve el papel de la subcultura en la configuración del imaginario colectivo. A pesar de su resultado limpio, nítido, aparentemente inocente, los nuevos prototipos no están exentos de una carga violenta que señala a nuestra fragilidad como seres humanos.

Este proyecto está formado por seis imágenes fotográficas y una pieza-escultura, titulada Halcyon. Esta pieza es un híbrido de la combinación de un modelo del Halcón Milenario –nave espacial de Star Wars– y de un objeto-recuerdo del Empire State neoyorquino. Para el artista, Halcyon hace referencia a una actuación del DJ e ingeniero de sonido neoyorquino Dylan Drazen que tuvo lugar en Brooklyn en 2003, pero también remite al pájaro de la mitología griega designado con ese nombre. Se trata de una denominación recurrente tanto en la literatura como en la música. Las seis imágenes fotográficas son el resultado de la combinación de varios modelos en 3D, a modo de collage virtual, utilizando el dibujo y la escultura. Todas las combinaciones que el artista realiza dan lugar a prototipos que mantienen la referencia a su origen, y suponen la génesis de una nueva entidad en la que se aúnan lo real y lo virtual.

NURIA FUSTER

Herrería, 2011

Escultura / instalación / audio

Este proyecto está formado por varias series: "Esculturas amplificadas", "Oficios", y "Accidentes". El conjunto parte de la idea de escultura amplificada, abordándola en todas sus dimensiones.

Volviendo la vista a la historia de la escultura y a referentes fundamentales del siglo XX, como Joseph Beuys, la artista plantea una indagación, tanto desde el punto de vista histórico como actual, del concepto mismo de escultura, buscando ampliar su espectro y adecuarlo al tiempo presente. De ahí que trabaje con objetos y materiales de la vida cotidiana –mosquitera, fluorescentes, telas, sillas, batas, plásticos, mesas,...– para conformar sus esculturas. A partir de esa relectura de la historia de la escultura y de sus hallazgos, Nuria Fuster trata de incorporar nuevas perspectivas a su propio trabajo. Las piezas de la serie "Esculturas amplificadas" incorporan sonido, ampliando su sentido a través de él: dejan de ser mudas para hacerse audibles mediante un elemento sonoro que nos remite nuevamente a ellas, pues corresponde al material mismo –registrado y amplificado por la artista– con el que están compuestas las piezas.

Por otra parte, las piezas de la serie "Oficios" tienen su referente en los oficios desde los que se ha ejercido tradicionalmente la escultura y, desde la perspectiva del momento y de los materiales actuales, vendrían a ser un homenaje y un reconocimiento a esos quehaceres que han quedado oscurecidos y en buena medida olvidados.

AMAYA HERNÁNDEZ

Memoria de un espacio I, 2011

Videoinstalación. Pieza escultórica (maqueta), 90 x 80 x 60 cm / vídeo HD (emitido desde microproyector situado frente a la maqueta), 4 min (loop)

Esta instalación tiene que ver con los espacios contruidos, artificiales, imaginados, y con las variaciones que la luz proyecta sobre ellos. En anteriores trabajos, la artista ocultaba el proceso, la construcción de pequeños espacios arquitectónicos y el proceso previo a la toma, presentando la imagen final en forma bidimensional a través de fotografías. En este trabajo, sin embargo, la escultura-maqueta se hace presente, poniendo en evidencia su carácter de artificio. Y, dando un paso más allá, la autora realiza un vídeo con la propia imagen de la escultura-maqueta, que proyecta sobre la pieza. El vídeo actúa como la "memoria del espacio"; anima ese espacio arquitectónico, blanco, impoluto, completamente vacío, con el transcurrir del componente lumínico en su recorrido de la oscuridad a la luz, de la noche al día.

Se trata, así, de una obra que, a la vez que se centra en el espacio y en cómo éste se ve modificado con nuestra intervención sobre él, nos habla también del tiempo. Ese transcurrir de la luz no deja de ser una metáfora de nuestra condición mortal, de la fugacidad del ser humano. En esa constatación, el acento recae en el carácter artificioso de la existencia: todo es simulación, mentira, artificio; incluso la luz es una simulación; todo se construye, nada es real, natural. Todo es artificio.

ALMUDENA LOBERA / ISABEL MARTÍNEZ ABASCAL

Portadores. La imagen en el campo ampliado del cuerpo, 2011

Serie de 12 dibujajes (dibujo-tatuaje) / Registro fotográfico y audiovisual de obras originales tatuadas sobre cuerpos vivos / 12 fotografías, 120 x 196 cm / Vídeo monocal

Este proyecto está formado por doce dibujos originales tatuados sobre el cuerpo de diferentes personas –dibuaje (dibujo y tatuaje)–. El proceso consta de tres fases. La primera consiste en la realización de los dibujos y su exposición en una galería con el fin de que sean adquiridos por las personas que deseen portarlos en su piel; el precio de la obra es ofrecer la piel como soporte. La segunda fase, el tatuaje de los dibujos en los cuerpos, implica el acuerdo con los portadores para fotografiar y filmar el resultado durante la fase final: la exposición de los "cuerpos-obra" en una galería.

Este trabajo indaga sobre la forma material de la obra, buscando la colaboración con el espectador, que se transforma en parte integrante de la pieza. Valoriza el concepto de obra única y expande el de autoría, implicando en ella diversos niveles. Además, en un mundo en el que la presencia del mercado se ha impuesto en todas las facetas de nuestras vidas, Portadores viene a cuestionar sus bases: la obra resultante no se puede comprar/vender; son obras originales concebidas para no ser comerciables. Cada una de ellas es una pieza única y efímera, cuya duración está supeditada a la vida de su portador y cuya evolución está sujeta a las transformaciones de su cuerpo. Cada obra pertenece a un individuo que pasa a pertenecer a la obra, se convierte en obra.

RUBIO INFANTE

La luz se propaga en el vacío, 2011

Dibujo / intervención / fotografía / instalación

Este proyecto aborda el tema de la memoria histórica a través de hechos directamente relacionados con la historia de nuestro país: acontecimientos que tuvieron lugar durante el levantamiento militar de julio de 1936 y el posterior régimen franquista. Rubio Infante se centra en la fosa común ubicada en el cementerio de Toro, en Zamora, donde yacen a cielo abierto los restos de 290 personas asesinadas en esa época.

La luz es el elemento vertebrador de este trabajo, que pretende, a través de la iluminación de ese espacio, de su focalización, devolver las víctimas a la luz, darles el protagonismo que se les ha escamoteado y reconocerlas como tales. Desde el presente, Rubio Infante nos insta a volver la mirada al pasado, a recordar, a ver.

La primera fase del proyecto consistió en una intervención sobre el espacio de la fosa común iluminándolo durante la noche con una serie de focos que creaban una especie de "pasillo de luz", forzando así la visibilización de los restos óseos que permanecen en ella. Como viene siendo habitual en la obra de la artista, la presentación del trabajo toma forma de instalación, que en este caso incluye, junto a un díptico fotográfico que documenta la intervención lumínica sobre la fosa común, la realización de una serie de maquetas, dibujos, textos, fotocopias o esquemas, en buena parte resultado de la investigación llevada a cabo previa y paralelamente a la ejecución del proyecto.

DANIEL SILVO

Europa crítica, 2011 [De la serie Masa]

Fotografía / instalación / Photography / Installation

Este trabajo consiste en la recuperación de una serie de fotografías de grupo pertenecientes a momentos históricos en la construcción y el cambio político y social de la Europa del siglo XX. En este caso, Silvo se detiene en los acontecimientos relacionados con el Mayo francés y, más precisamente, en la ocupación por parte de los estudiantes del teatro Odeón de París el 16 de mayo de 1968. Es un trabajo sobre la memoria, sobre la historia reciente de Europa y de sus protagonistas, a menudo personas anónimas.

El artista parte de una fotografía aparecida en los periódicos de la época en la que se ve a los estudiantes que han tomado el teatro Odeón sobre el escenario. Unos sentados, otros de pie, otros sosteniendo una pancarta, los estudiantes han pasado de meros espectadores a ser los protagonistas, los actores en escena. Se trata de una imagen en la que a duras penas se puede reconocer o apreciar el rostro de los retratados.

A partir de esa fotografía, retrato de esa masa informe, el artista realiza un proceso de reencuadre e individualiza a los protagonistas del acontecimiento con el fin de darles rostro, de devolverles el papel que un día tuvieron en la historia de su país y de Europa. Silvo también nos habla del papel de los seres anónimos en los acontecimientos de la historia; de esas personas obviadas por la Historia oficial, con mayúsculas, que quedan subsumidas en la masa y que, sin embargo, han sido fundamentales en los cambios acontecidos.

MAYA WATANABE

El contorno, 2011

Videoinstalación de tres canales

04 min 11 s

Esta videoinstalación toma su título de la ausencia de contorno entre las pantallas, los personajes y su inserción en el escenario. En este trabajo, la relación entre los movimientos de las cámaras y el espacio que las rodea busca precisamente acentuar la imprecisión de los límites entre el espacio y el tiempo en que transcurre la acción.

Tanto el audio como el guion son realizados por la artista. El Contorno es un trabajo en el que la artista busca eliminar las líneas de delimitación tanto físicas como conceptuales y hacer hincapié en la idea de coro. En el montaje resultante, compuesto por tres planos secuencia, los movimientos de las cámaras participan de una coreografía ejecutada por un grupo de personas. Los personajes –actores profesionales– encarnan a la vez una y varias voces; manejados como una unidad, repiten con ligeras variaciones las mismas frases, se mueven de un espacio a otro en una arquitectura ortogonal, como encajados en los edificios. La voz que narra no se localiza en uno u otro actor, sino que está intercalada entre ellos; de esta forma, la figura del narrador se presenta como una unidad desmembrada, lo que contribuye a la sensación de pérdida de sentido, de desorientación, tanto de la individualidad de los personajes como de éstos y el espectador respecto al lugar.

Estos personajes pueden asumir una o varias voces, pueden poseer una o múltiples identidades, en un juego entre lo individual y lo coral en el que espacio y tiempo se difuminan en la pérdida de sus coordenadas.

GENERACIÓN 2012

Dónde: La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid (Ronda de Valencia, 2)

Fechas: Del 2 de febrero al 8 de abril de 2012

Horario: De lunes a domingo, de 10:00 a 21:45 h

Entrada libre

Contacto Prensa: Clara Merín, T. 91 506 38 84

MATERIAL GRÁFICO GENERACIÓN 2012: Sala de Prensa en www.lacasaencendida.es