

Del 2 de febrero al 15 de abril de 2018

***Generación 2018*, la exposición que presenta a los artistas del presente y el futuro**

- La convocatoria *Generaciones* de Fundación Montemadrid, que desde hace dieciocho años apoya y promociona el arte joven nacional, ha recibido más de 400 propuestas entre las que se han seleccionado un total de 10 que podrán verse en la exposición *Generación 2018* en La Casa Encendida
- Los artistas premiados en esta edición son Antoni Hervàs, Antonio Gagliano, Elena Lavellés, Fran Meana, Irene Grau, José Díaz, Levi Orta, Lola Lasurt, Marco Godoy y Serafín Álvarez
- Ignacio Cabrero, comisario de la exposición, apunta, como inquietudes compartidas por los artistas de esta generación, una visión oscura del presente o el futuro. Esta visión se aborda ya sea rescatando del archivo del olvido aquello que no pudo ser, presentando como espacios de libertad zonas prohibidas o escondidas, o bien, criticando al estado de bienestar actual, señalando los códigos de la autoridad e investigando “lo negro” de los elementos que subyacen al capitalismo vigente. Las obras se presentan formalmente a través de instalaciones y vídeos en las que se mezclan también distintas disciplinas como la fotografía, el dibujo y la pintura
- El jurado, compuesto por Bea Espejo, crítica de arte y responsable de arte en *Babelia (El País)*; Margarida Mendes, comisaria independiente, y Valentín Roma, director del Palau de la Virreina, Barcelona, ha seleccionado los proyectos artísticos ganadores dotados con 10.000 euros cada uno
- *Generaciones* se ha convertido en un referente dentro de la comunidad artística española en la que han participado, durante sus dieciocho ediciones, más de quince mil artistas entre los que destacan Fernando Sánchez Castillo, Cristina Lucas, Dora García, Pedro G. Romero, Lara Almarcegui, Ibon Aramberri o Juan López

#Generación2018

La Fundación Montemadrid presenta la exposición **Generación 2018**, comisariada por Ignacio Cabrero y surgida como resultado de la **XVIII edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones**, una convocatoria cuyo principal objetivo es ofrecer una plataforma, dedicada al arte actual, para mostrar el trabajo de creadores emergentes y difundir estas propuestas artísticas entre la crítica especializada y el público general.

Los artistas y proyectos premiados en esta edición son **Antoni Hervàs** (Barcelona, 1981), *Autogruta*; **Antonio Gagliano** (Córdoba, Argentina, 1982), *Sistema nacional de innovación*; **Elena Lavellés** (Madrid, 1981), *Dark Matter*; **Fran Meana** (1982, Avilés), *Starter Cultures*; **Irene Grau** (Valencia, 1986), *Ningún lugar en particular*; **José Díaz** (Madrid, 1981), *El sueño de la M-30*; **Levi Orta** (La Habana, Cuba, 1984), *El Heredero*; **Lola Lasurt** (Barcelona, 1983), *Duelo por la España negra*; **Marco Godoy** (Madrid, 1986), *La ficción del poder*; y **Serafín Álvarez** (León 1985), *Umbral*.

Como cada edición, se ha editado un catálogo bilingüe español/inglés que acompaña a la exposición con textos de Margarida Mendes, Julián Cruz, Lucía Lijtmaer, Julia Ramírez Blanco, Enrique Vila-Matas, Marc Navarro, Sofie Crabbé, Blanca de la Torre, Alejandro Alonso Díaz y Gretel Medina.

La sombra de la noche

La caída de la tarde, el nacimiento de la noche, más que un tiempo, siempre ha sido un espacio inspirador para el desarrollo del arte. Dejarse llevar a través de la oscuridad y las tinieblas ha sido y es también una reivindicación y una resistencia frente a la luz cegadora de lo ya conocido. Quizás el arte es señalar lo que no se ve, descubrir aquello que está oculto detrás de lo evidente, o mirar detrás de lo que se cree ver. La búsqueda de esa “percepción de lo insólito” sigue moviendo a muchos de los artistas actuales a adentrarse en el mundo de la caverna y de la oscuridad, a esas zonas donde no está quizá la belleza ideal pero sí la tenue sombra de su ser. El arte contemporáneo es sensible a esos espacios oscuros, propios de la noche, como manera de transgredir lo establecido, enfoque al que no son ajenos muchos de los artistas presentes en esta edición de *Generación 2018*.

PROYECTOS GANADORES GENERACIÓN 2018

Serafín Álvarez

León, 1985. Vive y trabaja en Barcelona

Umbral

2018

Instalación

3D en tiempo real, espuma de poliuretano, hierro

2,80 × 2,80 × 2,20 cm

Con la colaboración de Carlos Fdez. Rovira y BaseTIS

Videoinstalación en forma de cueva que representa zonas oscuras, regiones desconocidas que no responden a las normas que se conocen y transmiten algún tipo de conocimiento meta- físico.

***Umbral* es un mundo vivo en el que, aparentemente, eres el único habitante y en el que no podrás hacer nada más que caminar contemplativamente mientras lo descubres.**

En 1971, los hermanos Strugatsky escribieron *Picnic junto al camino*, libremente llevada al cine por Tarkovsky en *Stalker* y en la que posteriormente se basó la serie de videojuegos S.T.A.L.K.E.R. Hay un importante elemento que todos ellos comparten: La Zona, el extraño, prohibido y abandonado paisaje en el que se desarrollan. Un lugar donde la naturaleza se ha abierto camino ante viejos restos de un pasado industrial catastrófico. En La Zona suceden fenómenos incomprensibles y está plagada de trampas que dificultan el avance. Se dice que contiene un lugar recóndito con propiedades supernaturales que concede los deseos de quienes consiguen acceder a él. Con La Zona como la primera de muchas referencias nace *Umbral*, un proyecto sobre aquellas “zonas” que representan accesos a lo desconocido dentro de la ficción. De la estructura general compartida por una gran cantidad de relatos procedentes de todas las culturas y tiempos. Para su trabajo le interesan principalmente las etapas que suponen el tránsito entre el mundo conocido y el mundo por descubrir. La formalización del proyecto consiste en la producción de un escenario 3D en tiempo real, un paisaje virtual a recorrer por el usuario. El resultado, una aplicación de ordenador, similar a un videojuego de acción en primera persona pero desprovisto de la acción.

José Díaz

Madrid, 1981. Vive y trabaja en Madrid

El sueño de la M-30

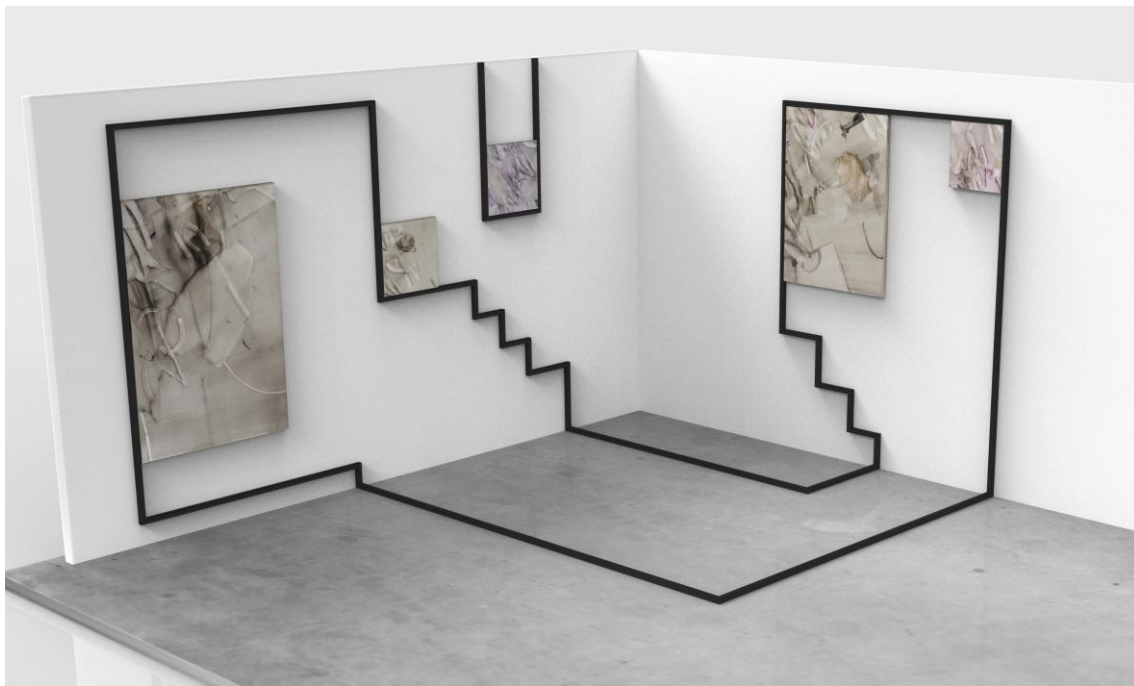
2018

Instalación pictórica

5 óleos sobre lienzo, listones de madera

6 × 7,15 m

Pinturas inspiradas en espacios subterráneos de la ciudad, clubs nocturnos, zonas impenetrables para la luz natural, relacionadas con simulacros de realidad e imaginarios fantásticos de exploración de mazmorras.

El sueño de la M30 centra el interés en los espacios subterráneos de la ciudad como son los Clubs de baile, el metro y las zonas sin luz natural, en relación con modos de experiencia virtual y simulacro de realidad como son los videojuegos y los modelos de organización esquizoide como el imaginario fantástico de “exploración de mazmorras” o las distopías Sci-Fi y cyberpunk. La propuesta instalativa viene dada por una organización espacial de los elementos, pinturas y materiales, atendiendo a la organización propia de estos sistemas de representación, como son las losetas de territorio, los contadores, indicadores y su pertinente parafernalia. El proyecto pretende poner en valor la importancia de las poéticas subterráneas como generadoras de luz y la evasión como potencia emancipadora.

El sueño de la M30 es una propuesta de instalación pictórica que continúa con el trabajo desarrollado por el artista durante los tres últimos años en las series *Baba de caracol*, *enjundia de gallina*, *moco verde de sapo* y *Motorik*. Estos trabajos giran en torno a la idea de ciudad tecnológica y la experiencia urbana del individuo. El proyecto toma como motivos las relaciones similares entre la práctica pictórica, la ciudad como ecosistema y la aceleración tecnológica como paradigma.

Antonio Gagliano

Córdoba, Argentina, 1982. Vive y trabaja en Barcelona

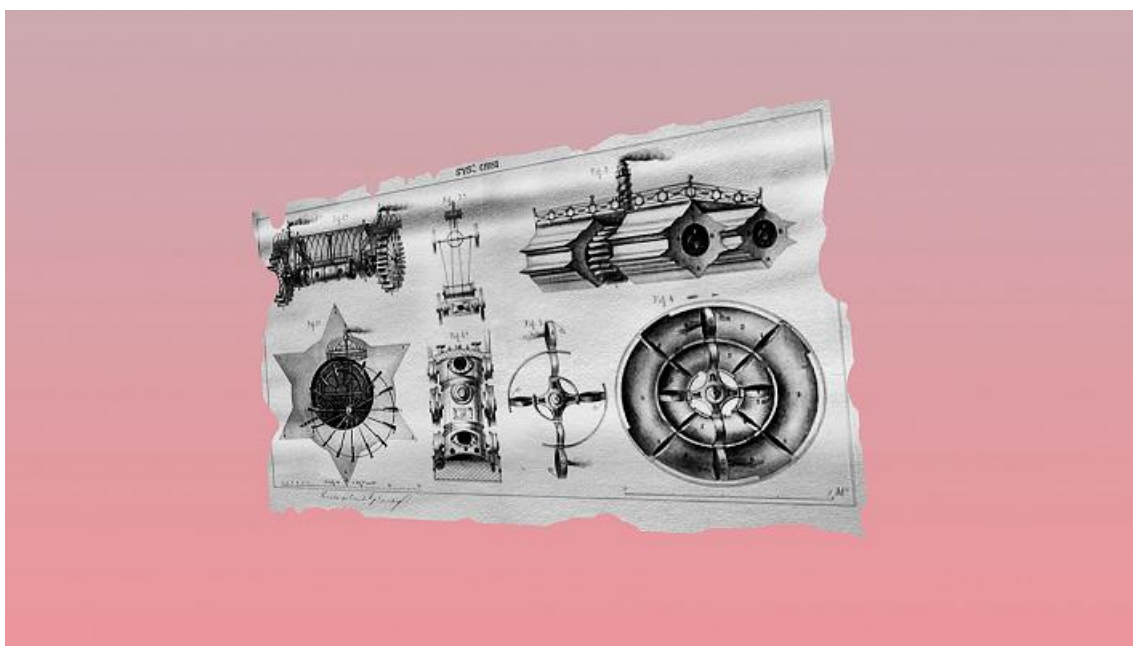
Sistema Nacional de Innovación

2018

Vídeo / animación

15 min

Animación cuyo protagonista es un universo de innovaciones archivadas en oscuras oficinas, dibujos que representan futuros exuberantes nunca acontecidos.

El nacimiento de los dibujantes de patentes y el capitalismo industrial ocurrieron al mismo tiempo. Sumergirse en el archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas también significa descubrir cosas sorprendentes: barcos esféricos de cien metros y experimentos con pólvora rosa, corazonadas lentas que van mucho más allá de la fregona y el Chupa Chups. En España, desde hace varios siglos, el dibujo contribuye tanto a la creación de conocimientos comunes como a su privatización, es una práctica que se equilibra en la paradoja de compartir y custodiar. La propuesta de Antonio Gagliano es elaborar un diagrama de piezas en el que recrear prototipos tecnológicos antiguos con técnicas contemporáneas, utilizando un software de modelado tridimensional como Maya y de animación como Toon Boom. A partir de aquí, produce piezas videográficas cortas, de menos de seis minutos cada una. El propósito de estas películas es desbordar totalmente el proceso de prototipado para sugerir una suerte de reconstrucción de los mundos posibles encriptados adentro de todas estas patentes. Lo más importante es activar ese poso de imaginación.

“Me fascina la posibilidad de explorar qué pasa cuando le damos la palabra a visiones tecnológicas aparcadas en la banquina del tiempo. Parto de la hipótesis de que existen futuros borrosos y mundos exuberantes, nunca acontecidos, almacenados en su interior”.

Marco Godoy

Madrid, 1986. Vive y trabaja entre Madrid y Londres

La ficción del poder

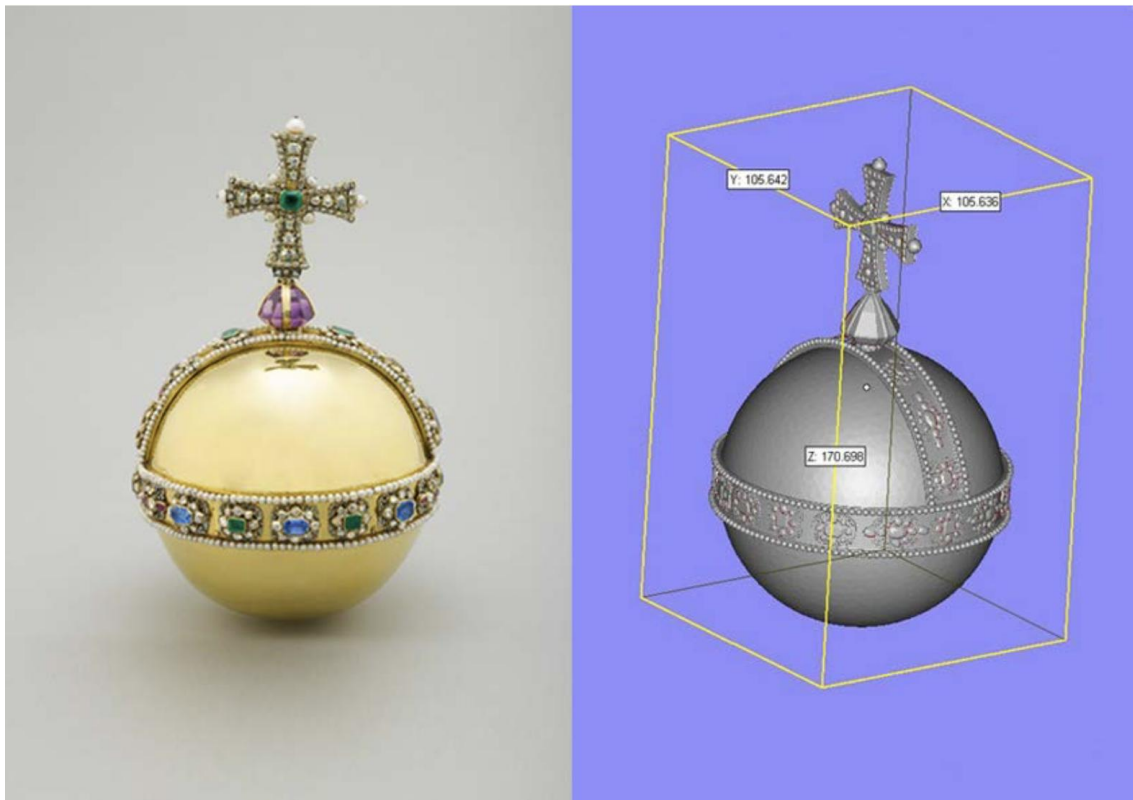
2018

Instalación

Imágenes y objetos escultóricos

Dimensiones variables

Imágenes y esculturas que desean esclarecer la autoridad como construcción a partir de elementos simbólicos, muchos de ellos procedentes de un oscuro y enigmático pasado.

En el parlamento inglés, el trono tiene una piedra incrustada debajo del asiento llamada “La piedra del destino”. Ésta marcaba el lugar de coronación de los monarcas escoceses, hasta que los ingleses la robaron en 1296. Desde entonces, los británicos se coronan sobre el trono de los vencidos. La densidad histórica de este objeto sirve como una ilustración de las distintas capas de dominio que están aun presentes en el poder. Partiendo de esta historia real con tintes de leyenda, este proyecto trabaja sobre la construcción de la autoridad y su uso de la imagen para cimentar su legitimación. Entendiendo la autoridad como una construcción teatral, llena de acciones, objetos y parafernalia simbólica, los diferentes objetos pueden verse como elementos de un vocabulario destinado a lograr sometimiento. Esta serie traza un recorrido a través de esos elementos a lo largo de la historia, una cinta de Moebius donde se unen las historias en donde los objetos y las imágenes están hechas de agregados de poder. Empleando la imagen y la instalación se trata de comprender la producción del respeto y la autoridad a partir de elementos simbólicos. Y cómo estos, tras pasar por lo afectivo, se convierten en tan efectivos como un documento de la ley.

Irene Grau

Valencia, 1986. Vive y trabaja en Santiago de Compostela

Ningún lugar en particular

2018

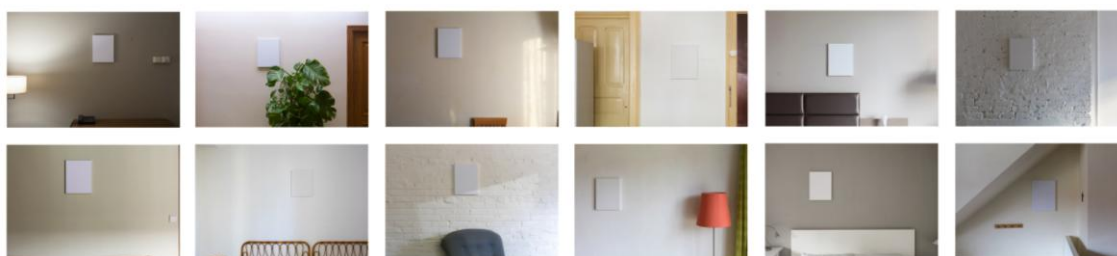
Instalación

12 fotografías: copia ultrachrome sobre papel baritado, 35x52,5 cm c/u

Cuadro: acrílico sobre lienzo, 35 × 27 cm

Cuaderno en conversación con Enrique Vila-Matas a disposición del público

Cuadro blanco que viaja desarraigado, sin pertenecer «a ningún lugar en particular», exponiéndose cada vez a un contexto doméstico distinto.

Desde el pasado noviembre, Irene Grau viaja siempre con un cuadro blanco en la maleta. Allá donde va a pasar al menos una noche, ya sea casa particular, apartamento, hostel u hotel, descuelga el cuadro que haya en la pared y en su lugar cuelga el que lleva consigo; pintado de blanco y de las dimensiones máximas que permite una maleta de mano. De este modo ha acabado por asumir una práctica que apunta directamente a la cuestión perceptiva del objeto-cuadro. Nada tiene que ver el contexto expositivo, aséptico, con el doméstico; donde el cuadro participa de una alta contaminación perceptiva. Esa contaminación se convierte aquí en reivindicación. El cuadro, uno más entre otros objetos, no se ve incomodado por la proximidad de las cosas que lo rodean. Al contrario. Está allí, en efecto, pero podría estar perfectamente en otro lugar, no reivindica ningún lugar en particular. Bajo la luz directa, iluminado de lado o en la penumbra, cortado en dos por el halo de una lámpara o por la sombra proyectada de un mueble, el cuadro tendrá la apariencia que le otorgue el ambiente que lo rodea. El cuadro, portátil por naturaleza, huésped errante, graba en su aparente vacío una historia en la que la disposición del mundo que le rodea se le adhiere, pues como decía Félix de Azúa en su *Diccionario de las Artes* “toda relación estética precisa de un lugar, pues nunca se da en el vacío de la pura conciencia”.

Antoni Hervàs

Barcelona, 1981. Vive y trabaja en Barcelona

Autogruta

2018

Instalación pictórica en forma de gruta. (Dibujos sobre plásticos, pintaúñas, crisco, fotocopias, risografía, cadenas, ojales, hierro, monitores, esculturas híbridas y viscosas)

Dimensiones variables

Gruta por la que, atravesando la frontera del dibujo, realizar un recorrido relacionado con prácticas propias de lugares clandestinos, donde el ritual del placer se funde con lo místico.

Un circuito conduce al espectador a través de una intervención espacial multidisciplinar, que permite realizar un viaje corporal a través de la desfiguración del dibujo, con el fin de establecer una compleja narrativa capaz de vincular la mitología griega, el éxtasis (sensual, místico y lisérgico) y el activismo deportivo desde el fenómeno del Roller Derby. Símbolo del desenfreno, esta gruta circular invita al artista a investigar sobre la pérdida del control y la deformación en el dibujo a través de la acción.

El artista entiende el dibujo como medio transformador y esta investigación le permite relacionar el trabajo realizado en el ONE archives sobre Robert Prager, Chuck Arnett y el pub germen de la cultura leather de California, The Catacombs.

La investigación se centra en la abstracción performativa del dibujo, mediante fenómenos altamente influenciados por el dibujo y el mundo del cómic. Desde las referencias a Chuck Arnett, Tom of finland o Martin of Holland en la subcultura leather (consiguiendo dar forma a la fantasía presentándola de manera tan deseable que afecta a la realidad) como en el roller derby con el uso de pseudónimos y la creación de alteregos basados en el mundo del comic (reivindicando el dolor y el deporte de contacto desde una abrumadora hiperfeminidad como forma de resistencia al sistema heteropatriarcal). Con el fin de redimensionar y ahondar en estas particularidades, el artista desmiembra la forma mientras explora y expande los límites de lo que entiende por dibujo.

Lola Lasurt

Barcelona, 1983. Vive y trabaja entre Barcelona y Londres

Duelo por la España negra

2018

Instalación

Videoproyección y pinturas al óleo sobre planchas de zinc, de 40×58 cm

Pinturas y proyecciones que recrean un viaje nostálgico a la oscura belleza de la España negra.

El proyecto se basa en la recreación del viaje que el pintor asturiano Darío de Regoyos, junto con el poeta belga Emilio Verhaeren realizaron en 1888, primero por distintos enclaves guipuzcoanos y de la costa cantábrica -Guetaria, Tolosa, Bergara, Loiola, Azpeitia, San Sebastian, el Cabo Machichaco- para discurrir luego por la entonces llamada 'España seca': Pamplona, Tudela, Tarazona, Veruela, Zaragoza, Sigüenza, Madrid, El Escorial, Guadarrama, Ávila y Burgos.

El libro "La España Negra" (1899) recoge las notas redactadas por el poeta belga a modo de crónica del viaje y una serie de grabados de Darío de Regoyos, tratando de representar los aspectos pintorescos y las raíces ancestrales de una realidad popular. Escritor y artista acordaron llegar a los pueblos y ciudades al anochecer para abandonarlos al día

siguiente de madrugada con el fin de no desilusionarse de lo que habían visto la víspera 'entre tinieblas'. La España Negra, un fenómeno que recoge la influencia del simbolismo europeo, surgió en sus orígenes del cruce de dos miradas, la española y la belga, la propia y la ajena. Con *Duelo por la España Negra*, lo que interesa a la artista (que vivió en Bélgica entre el 2012 y el 2015) es una revisión de este fenómeno histórico y artístico desde el punto de vista de la psicología, tanto la individual como la colectiva.

El proyecto se sintetiza formalmente en una secuencia de pinturas y proyecciones que funcionan a modo de cronotopo: las películas corresponden a la documentación en película super-8 en blanco y negro del reciente viaje de la artista por los mismos pueblos y ciudades donde el pintor y el poeta pararon durante su trayecto en 1888.

El friso pictórico parte de imágenes que provienen de distintos archivos locales de cada enclave donde Lola Lasurt ha continuado buscando testimonios de la España Negra. En un ejercicio de arqueología medial, la artista se apropia del estilo divisionista (o puntillismo) de las pinturas de Regoyos en su época de más esplendor.

Elena Lavellés

Madrid, 1981. Vive y trabaja entre Nueva York, Ciudad de México y Madrid

Dark Matter

2018

Instalación

Periódicos tallados, oro, petróleo, carbón, fotografía, minerales, material de archivo.

Dimensiones variables

Periódicos tallados, oro, petróleo y carbón que, rastreando «materiales negros», exploran sistemas de poder que generan procesos de exclusión social y desplazamientos geográficos, opresión y abusos.

Dark Matter explora cómo un simple material puede hablar sobre racismo ambiental, deuda ecológica, imperialismo corporativo y resiliencia, y especialmente sobre la importancia de descolonizar, no solo la historia, sino nuestro concepto de naturaleza y la construcción que hemos hecho de ésta.

El proyecto se desarrolla en torno a las políticas de extracción de recursos naturales ligados a sus lógicas de poder y explotación transnacional, a los movimientos de resistencia social y los desplazamientos asociados a ellos. Para ello, Lavellés se centra en tres tipologías de “oro negro” y tres zonas geográficas: el metal precioso de la ciudad brasileña de Ouro Preto, el petróleo de la corporación mexicana del mismo nombre “Oro Negro” y el carbón de las minas de Powder River Basin, en el estado de Wyoming, Estados Unidos.

Fran Meana

Avilés, Asturias, 1982. Vive y trabaja en Londres

Starter Cultures

2018

Videoinstalación

Dimensiones variables

Seudodocumental donde la ficción de un proceso industrial protagonizado por microbios y bacterias cuestiona el sistema de producción actual y su premisa de alejamiento entre naturaleza y cultura.

Los trabajos de Fran Meana (Avilés, Asturias, 1982), que habitualmente incorporan texto, vídeo y escultura, toman como punto de partida hechos históricos concretos que somete a una exploración con el fin de determinar nuevos patrones de relación. Recurre para ello tanto a técnicas analógicas como digitales, con las que pone de manifiesto las transformaciones que, en el paso del mundo industrial al de la información, experimentan los roles de sujetos y materia.

El proyecto Starter Cultures se desarrolla en una fábrica de producción de quesos, donde la labor no visible de microbios, bacterias, levaduras y hongos se ve alterada por un cambio en las instalaciones, lo que desencadena una huelga protagonizada por los microbios responsables de gran parte de la producción.

El objetivo, según palabras del propio artista, «es repensar los ámbitos del trabajo y la producción no como lugares de explotación y dominación, sino como plataformas desde las que es posible cuestionar la separación radical entre naturaleza y cultura que ha definido nuestra modernidad, y plantear alternativas al modelo de desarrollo actual».

En forma de videoinstalación, el trabajo se articula alrededor de un vídeo central, híbrido de documental, imagen científica y animación digital, empleando elementos extraídos del ámbito industrial para expandir los contenidos del vídeo al espacio expositivo.

Levi Orta

La Habana, Cuba, 1984. Vive y trabaja en Gerona

El Heredero

2018

De la serie *Que se joda el proletariado, yo quiero ser el pintor oficial de la familia Gunther*
Videoinstalación

(Vídeos, fotografías, pinturas, esculturas)

Dimensiones variables

Documentación sobre un perro, un pastor alemán heredero de una gran fortuna, protagonista de una oscura historia plagada de prácticas de dudosa legalidad y perversas relaciones de poder.

Gunther IV, un pastor alemán, es el perro más rico del mundo. La Condesa Alemana Karlotta Liebenstein dejó en herencia a su fiel amigo Gunther III su fortuna, después de que ella muriera en 1992. Tras la muerte de Gunther III, su hijo, Gunther IV, heredó la fortuna de su padre, que había crecido a la cifra de 372 millones de dólares. En julio del año 2000, los agentes que actúan en nombre de Gunther IV compraron la antigua residencia de Madonna en Florida.

Detrás de este carismático Pastor Alemán podemos encontrar prácticas de evasión fiscal, nuevas relaciones de poder y dominación, así como una instrumentalización bastante original de la simbología de las clases sociales. Pero, ¿cuáles son las grietas de la ley que permiten que un perro pueda heredar una fortuna de millones de dólares y convertirse en el accionista mayoritario de una corporación transnacional?

La serie de Levi Orta *Que Se Joda El Proletariado, Yo Quiero Ser El Pintor Oficial De La Familia Gunther* consistió en iniciar los contactos necesarios para ser el pintor oficial de la Familia Gunther. Como primer gesto de acercamiento, el artista le regaló un retrato suyo, del perro, mostrando su elegancia y grandeza como el animal más rico del mundo. Gracias a eso pudo conocer personalmente al can.

Después de ostentar el título de pintor oficial de la familia, desarrolló el proyecto *El Heredero* en el que investiga a los descendientes de Gunther IV. Siguiendo las noticias de la prensa rosa, encontró a uno de sus posibles herederos en Viena, Austria. En esta segunda fase de su relación con la familia Gunther, el artista investiga las absurdas posibilidades que dan los vacíos legales de la ley de herencias así como su potencial político y artístico para crear nuevas relaciones sociales.

EXPOSICIÓN *Generación 2018*

Del 2 de febrero al 15 de abril de 2018

Salas D y E

De 10.00 a 21.45 h

Visitas guiadas gratuitas

Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h

Visitas guiadas para familias

Sábados a las 12.00 h

Proyecto Chimenea. Programa de aproximación al arte contemporáneo

Consultar programación en lacasaencendida.es

Área de Comunicación

Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid

lacasaencendida.es

twitter.com/LaCasaEncendida

facebook.com/LaCasaEncendida

Tel. Prensa 913 686 358 / 628 051 547

#Generación2018