

CRISTINA LUCAS

De ida y vuelta

La obra de Cristina Lucas (Úbeda, 1973) tiene como objetivo dejar en evidencia el modo en el que operan los sistemas de poder y desvelar cómo estos nos influyen. Trabaja tanto desde lo macro como desde lo micro para analizar las principales estructuras políticas y económicas y descubrir sus contradicciones. Todos sus proyectos responden a intensos procesos de investigación que se prolongan en el tiempo. En su trabajo se enfrenta al relato construido, aquel que se da por hecho o que se cree natural, y lo cuestiona buscando sus grietas para quebrarlo. Esta búsqueda de una ruptura de la narrativa oficial está relacionada sin duda con su posición como feminista.

De ida y vuelta hace un recorrido por su trayectoria, desde mediados de los 2000 hasta sus trabajos más recientes, realizados específicamente para esta ocasión, y se concentra en aquellas obras que se apropian de sistemas para clasificar y ordenar la realidad –los mapas, las banderas, las cartas de colores, la tabla periódica, o los índices de valores– con la intención de subrayar, en una operación que tiene mucho de foucaultiano, el estrecho vínculo que existe entre el poder

y el control del saber. De este modo, se revelan algunas de las formas en las que se conectan la construcción de los estados-nación, las ideas de progreso y desarrollo económico y la explotación de individuos y territorios y se descubren cuáles son algunas de sus devastadoras consecuencias: las guerras, la globalización –que borra cualquier singularidad– o el cambio climático. Lucas evidencia que el sistema económico actual no es una abstracción, sino que nos afecta de un modo muy directo y siempre se concreta dejando marcas sobre nuestros cuerpos, esos que, como su serie *Composiciones*, están formados por los mismos elementos que la industria se encarga ahora de comercializar o manipular para transformar en mercancías con las que traficar.

Lucas propone darle un nuevo sentido a la historia, detenerla en un presente continuo, en un tiempo de ida y vuelta, que nos haga conscientes del momento que estamos viviendo para plantear nuevas posibilidades de un futuro que, de otro modo, no existirá.

SERGIO RUBIRA, COMISARIO

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

CRISTINA LUCAS

Back and Forth

Through her art, Cristina Lucas (Úbeda, 1973) attempts to expose how power systems operate and the way they influence us. Adopting both macro and micro approaches, she analyzes the main political and economic structures of our world and uncovers their contradictions. All of her projects are the result of intense, long-term research processes. In her work Lucas confronts and challenges the constructed narrative, the one we accept as factual or natural, searching for cracks she can use to shatter it. That quest for a fissure in the official story undoubtedly has something to do with her feminist convictions.

Back and Forth surveys Lucas's career from the mid-2000s to her most recent pieces, created especially for this occasion, with a particular emphasis on works that appropriate systems for classifying and organizing reality—maps, flags, colour charts, the periodic table, stock market indices, etc.—in order to highlight, in a very Foucauldian operation, the close relationship between power and the control of knowledge. This exposes some

of the less obvious connections between the construction of nation-states, the idea of economic development and progress, and the exploitation of individuals and territories, and opens our eyes to their devastating consequences: wars, globalization (which erases all singularity) and climate change, to name but a few. Lucas shows us that the current economic system, far from being an abstract concept, affects us quite directly and always leaves marks on our bodies: the very bodies which, like her *Composiciones* (Compositions) series, are made of the same elements that big industry is now selling or modifying to turn them into lucrative commodities.

Cristina Lucas aspires to give new meaning to history, to freeze it in a continuous present, in a back-and-forth moment that will make us aware of the time in which we are living and spur us to contemplate new possibilities for a future that otherwise will never come.

SERGIO RUBIRA, CURATOR

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

***Pantone -500 +2007*, 2007**

Vídeo animación, 41'

CORTESIA DE LA ARTISTA

Pantone -500 +2007 muestra cómo las fronteras de los países han ido cambiando con el tiempo. Los estados aparecen y desaparecen, se extienden, merman, mutan en otros, como si se tratase de un virus que, con gran facilidad y flexibilidad, modifica las estructuras existentes. Es el poder establecido el que genera estos cambios, ya que son derivados de guerras, tratados, invasiones o expansiones. La acción se extiende desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 2007 a razón de un año por segundo. No hay referencias físicas del globo terráqueo, ni mares ni continentes, solo manchas de color que nos muestran la abstracción más indecipherable hasta que la obra avanza a momentos más contemporáneos. Este recorrido toma la línea del tiempo como eje conductor, pero esta linealidad se rompe en la *performance* que en ocasiones acompaña al vídeo, donde distintos historiadores explican simultáneamente con qué se corresponden las manchas que van apareciendo en la proyección. Podría haber tantos historiadores como manchas, más incluso, porque la interpretación de este dibujo está abierta a múltiples lecturas con la única condición de que han de ser simultáneas y por tanto cacofónicas.

***Pantone -500 +2007*, 2007**

Video animation, 41'

COURTESY OF THE ARTIST

Pantone -500 +2007 shows how the borders of countries have changed over time. Countries appear and disappear, expand, shrink, mutate into others, as if they were a virus that, with great ease and flexibility, modifies existing structures. It is the powers that be that generate these changes since they are the result of wars, treaties, invasions, or expansions. The action spans from 500 BC to AD 2007 at a rate of one year per second. There are no physical references to the globe, no seas, or continents, just patches of colour that show us the most indecipherable abstraction until the work moves on to more contemporary times. This journey takes the timeline as its main thread, but this linearity is broken in the performance that sometimes accompanies the video, where various historians simultaneously explain the coloured patches that appear on the screen. There could be as many historians as there are patches, or even more, because the understanding of this drawing is open to multiple interpretations, the only condition being that they must be simultaneous and therefore cacophonous.

***El gran puzzle*, 2019**

Instalación

CORTESIA DE LA ARTISTA

La semiótica es la actitud de exploración de lo que existe de fondo en toda significación: sus raíces y los mecanismos que la sostienen. Las banderas son sistemas de representación de signos cerrados y la intención de esta obra es descomponerlas en sus distintos elementos para así dotarlas de una dimensión semiológica y poder estudiar sus señales de un modo abierto. Desde el estructuralismo las piezas componen las unidades del sistema y las maneras que estas tienen de conectarse, conforman las reglas de su coordinación. La composición resultante no es lo que importa sino la liberación del signo. Las banderas representan identidades tradicionales y estas se rigen por estructuras que no controlamos, todo lo que se hace está circunscrito por un sistema determinista, de ahí la importancia de su liberación. La identidad es una construcción que también opera a nivel personal y es además afectada por el tiempo, generando así múltiples versiones de un mismo contenido. Al tomar las banderas (signos cerrados) y transformarlas en señales (signos abiertos), se genera un número indeterminado de nuevas reagrupaciones. Esta cantidad ilimitada de posibilidades está más cerca de la experiencia contemporánea de identidad.

***El gran puzzle*, 2019**

The Big Puzzle

Installation

COURTESY OF THE ARTIST

Semiotics is the attitude of exploration of what exists in the background in all signification: its roots and the mechanisms that sustain it. The flags are a system of representation of closed signs and the intention of this work is to decouple its different elements to give them a semiological dimension and to study their signals in an open way. From the structuralism the pieces composed the units of the system and the ways that these have to connect conform the rules of their coordination. The resulting composition is not what matters but the liberation of the sign. The flags represent traditional identities and these are governed by structures that we do not control, everything we do is circumscribed by a deterministic system, hence the importance of their liberation. Identity is a construction that also operates on a personal level and is also affected by time, thus generating multiple versions of the same content. By taking the flags (closed signs) and transforming them into signals (open signs), an indeterminate number of new regroupings are generated. This unlimited amount of possibilities is closer to the contemporary experience of identity.

Monocromos, 2016

Impresión a base de tintas sobre metacrilato, con marco de madera de haya tallada y teñida
COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

Esta serie de pinturas monocromáticas está basada en las teorías sobre el color desde Goethe, que fue de los primeros en conceder atributos psicológicos al color. Tras él vinieron Wassily Kandinsky y la vanguardia rusa radical seguidas por la Bauhaus y la industria del diseño, inmediatamente asociada a las marcas y la publicidad. Esta es la naturaleza contemporánea del color. Cada obra está compuesta de múltiples logos que diariamente asaltan la vista en la calle o en Internet. Estos se clasifican según su color y están enmarcados por unas teorías que parecen justificar su elección. Este es un viaje hacia atrás, donde las realidades más mundanas (incluidas las dimensiones calculadas de los grandes medios de publicidad, que las hacen sobresalir dentro de la vorágine de nuestro tiempo) hacen referencia a diversos intentos abstractos desarrollados en la historia del arte del siglo XX. Y, al mismo tiempo, se erige como una nueva perspectiva hacia los códigos que sirven para interpretar los elementos estéticos que nos rodean.

Monocromos, 2016

Monochromes

Ink printing on methacrylate, with framed in carved and stained beech wood

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

This series of monochromatic paintings is based on color theories starting by Goethe, who was one of the first authors to give psychological attributes to colours. After him, Kandinsky and the radical Russian Avant-Garde came followed by the Bauhaus and the design industry, immediately associated with branding and advertising. This is the contemporary nature of colour. Each piece is made up of multiple logos, ones that assault our vision every day in the street or on the Internet. They are classified by colour, framing them in theories that seem to justify the choice. This is a journey back, where even the most mundane reality (including the calculated dimensions of the mass advertising media to make them stand out in the hustle and bustle of our times) makes subtle references to various abstract attempts developed in the history of art during the 20th century. At the same time, it becomes a new look at the codes of reading the aesthetic elements that surround us.

El pueblo que falta, 2019

Vídeo HD, 16:9, color, sonido, 8'

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

El vídeo, que transcurre en el Archipiélago de Svalbard (antes conocido como Spitsbergen), propone no solo avivar algunas de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo, sino también hacerlo desde uno de los lugares más difíciles del mundo, el Polo Norte. Es aquí donde se hace más evidente el cambio climático y donde las tensiones por la distribución de sus recursos definirán el futuro próximo. El vídeo ilustra un poema compuesto de citas de algunos de los pensadores más influyentes, y a menudo contradictorios; de Alexander von Humboldt a James Lovelock, y de Donald Trump a Bruno Latour, entre otros muchos. El título *El pueblo que falta* es una cita original del visionario artista suizo de principios del siglo XX Paul Klee. Klee proponía que la labor del arte es la de crear «El pueblo que falta, una colectividad futura aún por venir que posee una cohesión y funcionalidad genuinas» –es decir, ser el catalizador de un tipo de comunidad que aún no existe, con una fuerza sincera y un propósito colectivo orientados hacia una existencia sostenible.

El pueblo que falta, 2019

The People that Is Missing

HD video, 16:9, colour, sound, 8'

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

Taking place in the Svalbard Archipelago (old Spitsbergen), the video sets out not only to enliven some of the most urgent questions of our time, but to do so from one of the most challenging sites in the world, the North Pole, where climate change is more evident and the tensions for the distribution of its resources will define the near future. The video illustrates a poem composed of quotations by many influential –and often contradictory– thinkers, ranging from Alexander von Humboldt to James Lovelock, Donald Trump and Bruno Latour, among many others. The title *El pueblo que falta* (*The People that Is Missing*) is an original quotation by the visionary Swiss artist of the early part of the 20th century Paul Klee. Klee proposed that the task of art is to create “The people that is missing, a future yet-to-be collectivity that has a genuine cohesiveness and functionality” –in other words, to catalyze the type of community that is yet to exist, with a sincere integrated force and collective purpose towards a sustainable existence.

Figuras, 2017

Aluminio tallado
CORTESIA DE LA ARTISTA

Esta serie está compuesta por las esculturas *Cuadrado, Triángulo equilátero, Círculo, Horizontal, Vertical, Diagonal y Punto*. Todas las figuras miden 3 metros, pues esta es la medida estándar de las vallas publicitarias y aquí se emplea dicha medida como modulator de nuestra relación con los objetos de contemplación. Cada figura lleva escritos algunos de los adjetivos que, a través de las distintas teorías de las formas (desde el arte al diseño, pasando por la publicidad), se le han asignado a cada elemento, así como los logos de las compañías o corporaciones que han asimilado dicha forma. De esta manera, el cuadrado lleva escrito *stability, permanence, order, control, force*, además de los logos asociados a su forma, como los de Chanel N° 5, Dropbox, Facebook, Amazon o American Express. En el círculo, en cambio, están inscritos *universality, perfection, equidistance, rotation, group*, y logos cuya forma es también circular, por ejemplo, Naciones Unidas, Audi, Bayer, Universal, Bosch o la Unión Europea.

Figuras, 2017

Figures
Milled aluminium
COURTESY OF THE ARTIST

This series is made up of the sculptures *Cuadrado, Triángulo equilátero, Círculo, Horizontal, Vertical, Diagonal y Punto (Square, Equilateral Triangle, Circle, Horizontal, Vertical, Diagonal and Point)*. All of the figures measure 3 metres, because this is the standard size of advertising billboards. In this case, the measurement is used as a modulator of our relationship with the objects to be contemplated. Each figure bears written upon it some adjectives through which different theories about shapes (from art to design, and including advertising) have been assigned to each item, as well as the logos of the companies or corporations that have assimilated that shape. As a result, the square has words written on it such as *stability, permanence, order, control and force*, as well as the logos associated with that shape, like those belonging to Chanel No 5, Dropbox, Facebook, Amazon and American Express. The circle, on the other hand, displays words like *universality, perfection, equidistance, rotation and group*, with logos whose forms are also round, including those of the United Nations, Audi, Bayer, Universal, Bosch and the European Union.

Round around, 2022

Hierro
CORTESIA DE LA ARTISTA

Estas esculturas muestran las rutas comerciales principales de circunvalación del globo. En ellas se unen el pasado, el presente y el futuro. La primera describe la que siguieron Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano; la segunda, la ruta actual que atraviesa los canales de Panamá y Suez y, la tercera, la que se utilizará cuando el calentamiento global derrita el Polo Norte.

Round around, 2022

Iron
COURTESY OF THE ARTIST

These sculptures show the major trade routes around the globe. In them the past, the present and the future come together. The first describes the one followed by Fernando de Magallanes and Sebastián Elcano; the second, the current route that crosses the Panama and Suez Canals and, the third, the one that will be used when the global warming melts the North Pole.

La cámara del tesoro. Perspectiva I, 2014

La cámara del tesoro. Perspectiva II, 2014

Copia cromógena sobre papel
Impresión a color de plano 3D

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

La Reserva de Oro es fundamental para pensar en la evolución de la economía. El patrón oro desapareció de Occidente a partir de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, en la que surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Desde ese momento la economía pertenece al terreno de lo abstracto y se complica con el paso del tiempo. Los lingotes prismáticos y apilados ordenadamente sobre estanterías representan un valor demasiado estable como para protagonizar el acelerado mercado de valores. Ya no producen fiebre ni reflejan la confiabilidad de la moneda del país. Ahora representan solo su propio valor y a una estructura en desuso. Se han convertido en un monumento a sí mismos.

La cámara del tesoro. Perspectiva I, 2014

La cámara del tesoro. Perspectiva II, 2014

The Treasure Chamber. Perspective I
The Treasure Chamber. Perspective II

C-print on paper
Colour print of 3D plan

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

The Gold Reserve is essential in understanding the evolution of the economy. The Gold Standard disappeared from the Western world after the Bretton Woods Conference in 1944, at which time the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank were established. From that moment on, the economy has become an abstraction that grows increasingly complex with the passage of time. The ingots, tidily piled on shelves, represent a value that is too stable to have a central role in the accelerated stock market. Gold no longer produces fever, nor does it reflect the integrity of a country's currency. The ingots now represent only their own value, and a structure in disuse. They have become a monument to themselves.

Mundo económico popular, 2010-2022

Acrílico metalizado sobre lienzo

CORTESIA DE LA ARTISTA

En todos los países del mundo existe un sinónimo de uso común para referirse al dinero, una palabra que todos entienden, que pertenece a las clases populares y que no se atiene a los convencionalismos políticos o económicos. En España, esta palabra podría ser «pasta». En Alemania es *kohle* (carbón) y en Portugal, *massa* (masa). Tienden a ser términos que describen sustancias imprecisas con una forma escasamente definida y poco valor.

Mundo económico popular, 2010-2022

People's Economic World

Metal acrylic on canvas

COURTESY OF THE ARTIST

In every country around the world, there is a commonly used synonym for money, a word understood by all which belongs to the popular classes, and does not conform to political or academic conventionalisms. In Spain, this word might be *pasta* (dough). In Germany, it is *kohle* ('coal') and in Portugal, *massa* (dough). They tend to be terms which describe imprecise substances with a poorly defined shape and little value.

Montaña de carbón, 2012

Montaña de arcilla, 2012

Fotografía a color sobre papel

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

El paisaje se hace. Es un hecho social. Desde el Neolítico el hombre modifica el medio para sobrevivir, creando un orden íntimamente ligado a la productividad. Este hecho ha modelado el entorno que configura nuestro paisaje actual, con el que ineludiblemente convivimos. Esta serie de fotografías están estrechamente ligadas al pensamiento de las montañas modeladas por la productividad, es decir «antropizadas». Su naturaleza es una consecuencia económica. No constituyen ya nada sublime como en Kant y Nietzsche. La materia prima se amontona en cantidades impresionantes. Simplemente son vividas como compañeras de ruta del «homo economicus». Pero, en esta serie, «la montaña» aparece acompañada de su habitante habitual, un obrero que con su presencia nos sirve de escala revelándonos la dimensión de la materia acumulada y a su vez, como en Caspar David Friedrich, la figura del hombre en la soledad de la montaña, nos conduce a cierto estado de reflexión, o conciencia del mundo.

Montaña de carbón, 2012

Montaña de arcilla, 2012

Mountain of Coal

Mountain of Clay

Colour photography on paper

COLECCIÓN MUSEO HELGA DE ALVEAR, CÁCERES

Landscape is made. It is a social reality. Ever since Neolithic times, man has altered his environment in order to survive, creating an order intimately linked to productivity. This fact has shaped the environment, determining the present day landscape with which we must live. This series of photographs is closely bound to the notion that mountains are shaped by productivity, that is, that they are “anthropized”. Their nature is an economic effect. There is no longer any sublime as there was for Nietzsche. Raw materials pile up in astonishing quantities. They are simply experienced as fellow travelers of “homo economicus”. In this series, however, “the mountain” appears accompanied by its regular inhabitant, a worker who —by his mere presence— provides us with a sense of scale and reveals the dimensions of the accumulated material. At the same time, as in Caspar David Friedrich, the figure of man in the solitude of the mountain provokes a certain state of reflection or world consciousness.

Orden elemental, 2016

Pantallas LED, software y conexión a Internet

CORTESIA DE LA ARTISTA

La tabla periódica de los elementos ordena las sustancias que componen el mundo físico en base a su peso atómico. *Orden elemental* añade un factor a esta clasificación: el valor que tiene cada elemento en los mercados financieros, que aparece en tiempo real. Este precio transforma una realidad física en una realidad económica sujeta a una ley igualmente inevitable.

Orden elemental, 2016

Elemental Order

LED screens, software and Internet connection

COURTESY OF THE ARTIST

The periodic table of chemical elements orders the substances that compose the physical world on the basis of their atomic weight. *Elemental Order* adds a factor to this classification: the valuation each element has on the world’s financial markets, which appears in real time. This piece transforms a physical reality into an economic reality subject to an equally inevitable law.

Noche oscura, 2022

Tarde oscura, 2022

Resuena en la oscuridad, 2022

Serie *Ancestros*

Negro de humo, negro de marfil, negro de gas, pez negra, betún, parafina, hollín, negro de vid, negro de bujía, carbón activado, hulla, lignito, antracita, turba, fibra de carbono, grafito, grafeno, petróleo crudo, polímeros derivados del petróleo, queroseno y gasolina sobre madera

CORTESIA DE LA ARTISTA

Contemplamos la belleza misteriosa de lo que corrientemente llamamos combustibles fósiles, lo que podríamos denominar, en realidad, nuestros ancestros. Frente a nosotros, presentes, como un oscuro espejo, descubrimos sus iridiscencias, sus matices, un raro eco musical. Una observación del mundo y el tiempo geológico frente a la avaricia voraz de un capitalismo que los/nos volatiliza. El uso masivo de combustibles fósiles, es decir, de seres que estuvieron vivos en algún momento y podríamos considerar nuestros ancestros, nos sitúa en este siglo XXI frente a una gran encrucijada: devoramos los restos del pasado y ahogamos las posibilidades de la vida en el presente y el futuro. En estos particulares monocromos negros podemos leer una historia de materialismo histórico y al mismo tiempo de fantasmagoría histórica. Una eco-memoria basada en las ruinas de los fósiles; nuestros fósiles disueltos en bocanadas de humo. El tiempo se vuelve a estratificar, se convierte en hollín; metáfora del progreso en su momento oscuro.

Noche oscura, 2022

Tarde oscura, 2022

Resuena en la oscuridad, 2022

Dark Night

Dark Evening

It Resonates in the Darkness

Serie *Ancestros*

Ancestors series

Smoke black, ivory black, gas black, wood pitch, bitumen, paraffin, petroleum, soot, glass black, carbon black, activated carbon, coal, lignite, anthracite, peat, carbon fibre, graphite, graphene, crude oil, petroleum polymers, kerosene, and petrol, on wood

COURTESY OF THE ARTIST

We contemplate the mysterious beauty of what we commonly call fossil fuels but which we might call, in reality, our ancestors. Facing us, in our presence, like a dark mirror, we discover their iridescence, nuances, a rare musical echo. A view of the world and geological time against the ravenous greed of capitalism that vaporizes them/us. The extensive use of fossil fuels, of beings that were once alive and could be considered our ancestors, places us at a major crossroads in the 21st century: we devour the remains of the past and stifle the possibilities of life in the present and the future. In these particular black monochromes, we can read a story of historical materialism and at the same time of historical phantasmagoria. Eco-memory based on the ruins of fossils; our fossils dissolved in puffs of smoke. Time becomes stratified again, it turns into soot, a metaphor for progress in its darkest moment.

Presente continuo, 2021

Manecillas y mecanismos de reloj

CORTESIA DE LA ARTISTA

Dos relojes desprovistos de todo adorno giran sincrónicamente además de simétricamente. De tal manera que uno de ellos avanza mientras que el otro retrocede. Walter Benjamin habla en «Sobre el concepto de Historia» del tiempo del sueño colectivo de progreso convertido solo en ruinas:

«XVI [...] El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es tránsito, en el cual el tiempo se equilibra y entra en un estado de detención. Pues este concepto define justo ese presente en el cual él escribe historia por cuenta propia. El historicismo levanta la imagen “eterna” del pasado, el materialista histórico una experiencia única del mismo, que se mantiene en su singularidad [...]».

Podría parecer que este dueto de relojes enfrentados como ante el espejo, nos condujera a un presente infinito o quizá a un instante cero. Un tiempo sitiado, confinado, inespecífico y desconocido.

Presente continuo, 2021

Present Continuous

Clock hands

COURTESY OF THE ARTIST

Two unadorned clocks rotate synchronously as well as symmetrically. Thus, one of them moves forward while the other moves backwards. Walter Benjamin tells us in “On the Concept of History” of the collective dream of progress turned into ruins:

“XVI [...] A historical materialist cannot do without the notion of a present which is not a transition, but in which time stands still and has come to a stop. For this notion defines the present in which he himself is writing history. Historicism gives the ‘eternal’ image of the past; historical materialism supplies a unique experience with the past, which is maintained in its uniqueness [...]”

It might seem that this duet of clocks facing each other, as if looking in a mirror, would lead us to an infinite present or perhaps to a starting point. A time under siege, confined, unspecific and unknown.

Jetztzeit Behausung, 2021

La morada del tiempo-ahora

Negro de humo, negro de marfil, negro de gas, pez negra, betún, parafina, hollín, negro de vid, negro de bujía, carbón activado, hulla, lignito, antracita, turba, fibra de carbono, grafito, grafeno, petróleo crudo, polímeros derivados del petróleo, queroseno y gasolina sobre contrachapado

CORTESIA DE LA ARTISTA

La arquitectura equilibrada y perfectamente simétrica de un castillo de naipes es la estructura que da forma a la obra. Cuando nos empleamos en su construcción tenemos que practicar, ensayar y estudiar las posibilidades hasta llegar a la perfecta paciencia aplicada a la geometría e ir colocando cartas en línea, apoyando sus bases como fuertes pilares, unas con otras, formando triángulos isósceles desde abajo hasta la cúspide. Parece todo un logro.

Jetztzeit Behausung (La morada del tiempo-ahora) es fragmentaria, estratificada y fluctúa en un crisol de multiplicidades y simultaneidades incontables. De este modo, el pasado no se configura como un hecho consumado, sino que guarda en sí la potencia de volverse legible en este tiempo del ahora. La obra cuenta con unos naipes marcados, cada uno de su propia procedencia (todo tipo de combustibles fósiles y sus derivados petroquímicos), ese es su valor; así la construcción tocará el cielo «del progreso» y todas sus ambiciones. A partir de ahí, quedará en las manos del destino o de un soplo que derrumbará tan efímera construcción.

Jetztzeit Behausung, 2021

The dwelling of time-now

Smoke black, ivory black, gas black, wood pitch, bitumen, paraffin, petroleum, soot, glass black, carbon black, activated carbon, coal, lignite, anthracite, peat, carbon fibre, graphite, graphene, crude oil, petroleum polymers, kerosene, and petrol, on plywood

COURTESY OF THE ARTIST

The balanced and perfectly symmetrical structure of a house of cards gives shape to the work. When we build them, we have to practice, rehearse, and study the possibilities until we reach the perfect patience applied to geometry and place the cards in line, supporting their bases as if they were strong pillars, one on top of the other, forming isosceles triangles from the bottom to the apex. Quite an achievement.

Jetztzeit Behausung (*The dwelling of time-now*) is fragmentary, stratified and fluctuates in a melting pot of multiplicity and countless simultaneities. Thus, the past is not defined as a *fait accompli* but holds within itself the power to become legible in the now. The work contains cards each bearing its own provenance (all kinds of fossil fuels and their petrochemical derivatives), which is its significance. Thus, the construction will touch the sky “of progress” and all its ambitions. From then on, it will be in the hands of fate or a breath of wind that will bring down such an ephemeral construction.

Bajo el viento oceánico, Rachel

Carson I, II y III, 2022

Serie **Composiciones**

Oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, flúor, zinc, silicio, cobre, yodo, cromo, selenio, níquel, boro, manganeso, litio, molibdeno, cobalto

CORTESIA DE LA ARTISTA

Estas composiciones están hechas a partir de los 25 elementos esenciales con los que se configura el cuerpo humano. La configuración del futuro pasa por la reconciliación con el planeta. ¿Qué relación guarda el hombre consigo mismo cuando se contempla en el espejo de la praxis de la tecnología? Lo humano responde a las leyes de lo físico igual que todo cuanto nos rodea. Es la materia lo que dota de consciencia al mundo en su dimensión más íntima. De ahí proviene la abstracción propuesta en esta serie, de un lugar íntimo que nos conecta con el entorno de un modo cósmico. Un materialismo que se inclina a recuperar lo espiritual olvidado.

Bajo el viento oceánico, Rachel

Carson I, II y III, 2022

Under the Oceanic Wind, Rachel Carson I, II and III

Serie **Composiciones**

Compositions series

Oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, sulphur, sodium, chlorine, magnesium, iron, fluorine, zinc, silicon, copper, iodine, chromium, selenium, nickel, boron, manganese, lithium, molybdenum, cobalt

COURTESY OF THE ARTIST

These compositions are based on the 25 essential elements that make up the human body. Shaping the future is about reconciling with the planet. What is man's relationship to himself when he contemplates himself in the mirror of technological praxis? Human nature responds to the laws of physics, just like everything else around us. It is matter that endows the world with a consciousness of its innermost dimension. Thus is the origin of the abstraction proposed in this series; an intimate place that connects us with our surroundings in a cosmic sense. A materialism that is inclined to recover our forgotten spirituality.

Sag-giga, 2022

Barro y carbón

CORTESIA DE LA ARTISTA

El uso del barro fue fundamental para el desarrollo de la civilización. Era un material fácil de conseguir y manipulable. Se utilizaba para la construcción de ciudades y para crear contenedores en los que almacenar y conservar alimentos. También se utilizó como soporte para la escritura. Los primeros documentos y relatos que se conservan se inscribieron sobre este material. Con ellos comenzó la historia. En muchas religiones se considera que el primer hombre fue modelado en arcilla por los dioses. El título alude a la forma en la que los sumerios, la primera sociedad agrícola y sedentaria, se llamaban a sí mismos y, por extensión, a la toda la humanidad.

Sag-giga, 2022

Clay and charcoal

COURTESY OF THE ARTIST

Clay was instrumental in the rise of civilization. As a material, it was easy to obtain and handle. People used it to build cities, make containers for storing and preserving food, and even create writing surfaces. The oldest surviving documents and chronicles were inscribed in clay. History began with them. According to many religions, the first man was modelled in clay by the gods. The title alludes to the term that the Sumerians, the world's first sedentary farming society, used to describe themselves and, by extension, all of humanity.

PAUL KLEE: El pueblo que falta

ALEXANDER VON HUMBOLDT: JAMES LOVELOCK: ISTVAN KENYERES: BRUNO LATOUR:	Todo está vivo, y la vida tiene que hacerse cargo de su entorno y evolucionar con él. Nosotros somos el medio ambiente, Naturaleza y Política no se pueden dividir. Estamos aquí, no hay planeta B. Las fronteras son artificiales, ni el viento ni el mar las conocen. Nuestros sueños de liberación nos enfrentan unos a otros.
VOX POPULI: ISABELLE STENGERS: GILLES DELEUZE:	Pasión de abolición, Ecocidio Ecotóxico Económico Ecos de un mundo sin nosotros. Solo somos apocalípticos con la esperanza de estar equivocados.
DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO: BRUNO LATOUR:	El hombre, saturado de imperturbable necesidad de materia inanimada; vuelve a la caverna. Entre el animal que fuimos y la máquina que seremos. Somos fuerza geológica. El tiempo no se da abasto para entender el problema, tierra es distinto de territorio y está plena de la vida de nuestros antepasados.
DIPESH CHAKRABARTY: DELEUZE Y GUATTARI: JEFE SEATTLE:	Solamente el hombre desnudo comprenderá, que el dinero no se puede comer. El mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él; nos dirigimos hacia la ininteligibilidad de la extinción.
OSWALD DE ANDRADE: JEFE SEATTLE: CLAUDE LÉVI-STRAUSS: RAY BRASSIER:	¿Tenemos el deber de ser pesimistas? ¿Tenemos el deber de ser optimistas? Yo sentí que tenía una obligación solemne de hacer lo que pudiera con el «Capitaloceno» y sus bestias en el revoltijo del crecimiento.
RACHEL CARSON: JASON W. MOORE: GERARDO MOSQUERA:	Parar para pensar en la re-civilización de las practicas modernas. Sin emisiones, sin vertidos. ¿Qué nos están haciendo nuestros modos de abstracción? ¿Contra qué nos están cegando? Somos arroyos de una misma agua y el mar tiene memoria.
ISABELLE STENGERS:	–Yo no soy tu mercancía– –Yo no soy <i>just business</i> – El silencio del ruido nihilista de los mortales y mortíferos hombres, habitan fortalezas que parecen eternas, pero todo lo que era sólido se deshace en el mar. Como la isla de «I don't believe it» la de «Drill, baby, drill» la isla de «Los mercaderes de la duda» y la de «Seguro que yo no lo veré» o la de «La ciencia inventará algo» pero la ciencia va lenta.
ALFRED NORTH WHITEHEAD: RAÚL ZURITA:	Disforia, en la guerra de «Crisis como oportunidad» donde luchamos nosotros, responsables ante nosotros contra nosotros mismos; una guerra sin vencedores. La bestia del clima lo sabe.
ANDRI SNÆR MAGNASON: DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO: PAUL KLEE: FÉLIX GUATTARI: ISABELLE STENGERS:	¿Sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que hacer? No tiene ningún sentido luchar sino conciliarse. Convirtámonos en «El pueblo que falta», un pueblo múltiple, desterritorializado, capaz de iniciar un proceso de transformación y aprender lo que se necesita para volver a habitar lo devastado. El pueblo que pueda hacer la revolución; la revolución que falta.

PAUL KLEE: The People That Is Missing

ALEXANDER VON HUMBOLDT: JAMES LOVELOCK: ISTVAN KENYERES: BRUNO LATOUR:	Everything is alive, And life has to take charge of its environment and evolve with it. The environment is us, Nature and politics cannot be separated. We are here, There is no Planet B Artificial boundaries, Neither the wind nor the sea know them. Our dreams of freedom put us against each other.
VOX POPULI: ISABELLE STENGERS: GILLES DELEUZE:	A passion for abolition, Ecocide Ecotoxic Economic Echoes of a world without us; We are only apocalyptic when we hope to be wrong.
DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO: BRUNO LATOUR:	Man surpassed with the stolid necessity for lifeless matter; Back to the cave. Between the animal we were and the machine we will be, We are geologic strength. Time is overwhelmed in trying to understand the problem, Earth is different than territory, And is full of the life of our ancestors.
DIPESH CHAKRABARTY: DELEUZE & GUATTARI: CHIEF SEATTLE:	Only the naked man shall understand That money cannot be eaten. The world began without man, and it will end without him; We are headed towards the unintelligibility of extinction.
OSWALD DE ANDRADE: CHIEF SEATTLE: CLAUDE LÉVI-STRAUSS: RAY BRASSIER:	Do we have the duty to be optimists? Do we have the duty to be pessimists? I have felt bound by a solemn obligation to do what I could With the “Capitalocene” and its beasts In the jumble of growth
RACHEL CARSON: JASON W. MOORE: GERARDO MOSQUERA:	Stop, think In re-civilizing modern practice. No emissions No pollution What are our modes of abstraction doing to us? What are they blinding us against? We are streams of the same water And the sea has memory.
ISABELLE STENGERS:	– I am not your commodity – – I am not just business – The silence of the nihilist noise Of mortal and deadly men Inhabits strengths that seem eternal; But everything that was solid falls apart in the sea. Like the island of “I don't believe it” Of “Drill, baby, drill” The island of “The Merchants of Doubt” And of “I'm Sure I Won't Live to See That” Or of “Science Will Come up with Something” But science is slow.
ALFRED NORTH WHITEHEAD: RAÚL ZURITA:	Dysphoria In the War of “Crisis as an Opportunity” Where we fight, Liable before us Against us. A war without winners, The climate beast knows.
ANDRI SNÆR MAGNASON: DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO: PAUL KLEE: FÉLIX GUATTARI: ISABELLE STENGERS:	Do we know what is happening and what needs to be done? There's no point in fighting, but in reconciliation Let's become “The People That Is Missing” A many people, deterritorialized, able to start a process of transformation And able to learn what it needs to re-inhabit what was devastated. The people that can make the revolution, The revolution that is missing.