

UNIVERSIDAD DE GRANADA
LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORANEA

OBRAS

En colaboración con:

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

LA MADRAZA
CENTRO DE CULTURA CONTEMPORANEA

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Jondo. Sonidos maquínicos

Comisariado por Dilalica
en colaboración con Javier Bermúdez

El diálogo entre modernidad y tradición provocado por las vanguardias históricas tuvo en el sur una particular recepción. A diferencia de lo que ocurría en el resto del mundo occidental, cuya idea de modernidad, a grandes rasgos, se basaba en la fugacidad de lo nuevo, la pureza formal o la racionalidad maquinica, la sensibilidad del sur, anclada posiblemente en un cuerpo identitario de diferente magnitud, la relejó en términos puramente propios, anacrónicos, a medio camino entre la arraigada tradición y los nuevos lenguajes artísticos. Una dialéctica compleja que puede apreciarse en el interés de algunos autores andaluces de la Generación del 27, como García Lorca y su cercanía por el mundo del flamenco y el folklore; o de la Generación anterior del 98, como Antonio Machado, que en su libro *Juan de Mairena* reflexiona sobre la máquina en relación al artificio ideado por su personaje Jorge Meneses, a medio camino entre la maravilla y el artificio que conjuga un cante en clave dadaísta tan moderno como sus *Coplas mecánicas*.

El presente proyecto tratará esta relación dialógica en términos situacionales desde una periferia como es el sur de Europa y centrándose, sobre todo, en artistas cuya obra está vinculada a la música, el sonido y la idea de máquina. De las piezas seleccionadas, y en línea con el discurso curatorial, subyace, además, una idea de resistencia que se opone al olvido de un legado cultural propio y se deja contaminar por nuevos lenguajes y tendencias, alejándose del virtuosismo vacío y la mercadotecnia actual instalada en las prácticas artísticas. En este sentido, nos encontraríamos en línea con la afirmación de Manuel Borja Villel, en la que aboga por "reivindicar lo vernáculo, que es aquello que está 'situado' y es 'menor'" o con el término "saberes sometidos" de Michel Foucault, entendidos como aquellos no institucionalizados y ajenos al mundo académico, cuyo retorno es interpretado aquí como posibilidad de emancipación de una estética homogénea y global donde la interdisciplinariedad ha devenido norma.

Una especie de retorno a la "máquina de trovar", que junto a la idea de "copla mecánica", invocan la entremezclada dialéctica modernidad y tradición y convierten el espacio expositivo en un lugar ritual donde tienen cabida elementos tan dispares como el flamenco, el ingenio maquinico, el beat electrónico o la idea de algoritmo.

Dos de los nexos históricos que dialogarían con las piezas seleccionadas sería un ejemplar de Juan de Mairena, texto fundacional y uno de los orígenes del proyecto; y por otro lado la vertiente artística de la máquina delirante arraigada en la cultura popular andaluza como es *Aguaespejo Granadino* una de las tres partes de la trilogía de Val del Omar *Tríptico de España*.

En ambos referentes se conjugan elementos relacionados con la modernidad maquinica y la tradición popular. En el caso de Antonio Machado desde la lírica poética y en el de José Val del Omar desde la experimentación e invención de artulugios y artefactos sonoros y de visión.

Artistas y obras

Alegría y Piñero
(Córdoba, 1985) (Chiclana de la Frontera, 1975)

Palabra en masa: amarra (2021) se engloba dentro de *Enciclolalia*, proyecto de Alegría y Piñero en el que investigan la fenomenología del habla. La sistematización de ciertos gestos recreados mediante la escultura conforman este instrumento, productor y modulador del sonido de unos pitos caña, para pronunciar a modo de coro de cinco voces la palabra amarra.

Alegría y Piñero son licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Trabajan como pareja artística desde 2009. Sus obras se han mostrado en exposiciones colectivas como 60 años de Arte Contemporáneo en Córdoba (Sala Vimcorsa) o El peso del alma (PTS Granada) y premiadas en diversas convocatorias como Desencaja, Iniciararte, A Secas o Galerías en La Cárcel de Segovia; siendo además adquiridas por colecciones como la del IAJ, el CAC de Málaga, el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván y Cervezas Alhambra.

María Cañas
(Sevilla, 1972)

En *Holy Thriller* (2011) María Cañas presenta algunos de los mitos y símbolos en los que se basa la identidad nacional de España.

Holy Thriller muestra a Michael Jackson, mártir pop, homenajeado en una versión sacro pop por una banda cofrade de la Semana Santa. Un hilarante vídeo de la artista y activista multimedia que hermana el histérico fenómeno fan de la cultura pop y las solemnes manifestaciones de la pasión religiosa, al tiempo que enfatiza cómo ambos espectáculos, con tantas diferencias como similitudes, sumergen a su audiencia en un éxtasis colectivo.

Al compás de la marabunta o Semana Santa, ese trabajo de hormigas (2015), también de María Cañas, indaga en la esencia animal del pueblo en su fervor en las procesiones religiosas. Mediante una satírica analogía, vemos un tropel de hormiguitas que empujan con ansia un palito de madera, todo ello a ritmo de campanilleros, ritmo que marca el compás del devoto hormigueo, hormigas como capillitas, capillitas como hormigas...

María Cañas es una artista multimedia española cuya obra está cargada de ironía con un sentido crítico y contradictorio dominante en sus instalaciones y vídeos tocando los límites entre ficción y realidad. Cañas se licenció en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y cursó el doctorado en Estética e Historia de la Filosofía también en la hispalense.

Sus trabajos se han expuesto en galerías nacionales como Juana de Aizpuru y ADN, entre muchas otras. Su obra ha sido presentada en eventos y festivales internacionales, como Medialab Panorama Diginal 03, BAC'06, el Festival LOOP'07, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, Art Futura, VAD (Girona) o Transmediale 03 (Berlín, Alemania).

Enrique del Castillo
(Jaén, 1982)

Umbráfono III, consta de tres lectores ópticos capaces de transformar en sonido los estímulos luminosos que se proyectan sobre una célula fotosensible. Estos estímulos luminosos son generados por un haz de luz al pasar a través de películas de celuloide. Las películas están diseñadas a partir de un esquema de relación entre frecuencia de onda de las notas y repetición de formas geométricas, de manera que se puedan conseguir sonidos armónicos, ruidos, texturas sonoras y atmósferas.

Enrique del Castillo estudió en el Conservatorio de Jaén y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha cursado el Máster de Producción e Investigación Artística de la Universidad de Barcelona y el Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Valencia. Su obra gráfica se ha mostrado en la galería Limbo 0 (2016); Ars Santa Mónica (2014) Barcelona; o la Bienal de Arte Rafael Botí (2007), Córdoba.

Su trabajo se ha presentado en multitud de espacios entre los que destacan: Octubre Centre de Cultura Contemporània (2019), Valencia; Morada Sónica (2018), Almería; Hunna Manhattan (2015), Halle (Alemania); On Off Festival (2015), Berlín; Vilnius International Film Festival (2014), Vilnius (Lituania); o el CCCB (2011), Barcelona.

Cristina Mejías
(Jerez de la Frontera, 1986)

Afinar un cuerpo y Hacedores (2019), de Cristina Mejías, forman parte de *Boca y hueso*, un proyecto que se centra en la figura del artesano hacedor de guitarras, por ser la guitarra flamenca un instrumento que, a diferencia del resto de aquellos de cuerda frotada provenientes de una escuela estandarizada, surge como acompañamiento del comunicador o trovador en las tascas y tabancos y hoy en día continúa siendo un saber que en muchos casos se transmite de maestro a maestro, de forma oral. La voz da forma a la madera. Este trabajo cuestiona los métodos estrictos y tradicionales de construcción de la historia por medio del relato lineal. Su obra surge de narraciones cercanas, como en este proyecto, en el que lleva tiempo compartiendo procesos y aprendiendo el oficio de su hermano luthier, que a su vez heredó sus conocimientos del maestro guitarrero Rafael López Porras, fallecido en Cádiz en 2012. Esta experiencia le permite llevar a cabo, desde su investigación artística, esta práctica artesanal y ser a su vez eslabón de transmisión y cuerpo de aprendizaje de aquellos procesos que vienen

Cristina Mejías es licenciada en Bellas Artes por la UEM, NCAD de Dublín y Máster de investigación en Arte y Creación de la UCM. Tras varios años en Berlín, actualmente vive y trabaja en Madrid. Recientemente su trabajo ha sido expuesto de forma individual o colectiva internacionalmente en lugares como Blueproject Foundation (Barcelona), La Casa Encendida (Madrid), SCAN Projects (Londres), Centro Párraga (Murcia), C3A (Córdoba), galería The Goma (Madrid), galería José de la Fuente (Santander), Museo MACZUL (Maracaibo, Venezuela), c arte c (Madrid), Fund. Mendoza (Caracas, Venezuela), TEA (Tenerife), LABoral (Gijón), Fund. Cajasol (Sevilla), Centro Cultural de España/AECID (Rosario, Argentina/ Concepción, Chile/Lima, Perú), CAAC (Sevilla) o CentroCentro (Madrid) entre otros.

José Miguel Pereñíguez
(Sevilla, 1972)

Con extrema condensación, característica del lenguaje de sentencias y refranes, *Todo es nada lo deste mundo si no se endereça al segundo* (2015-2017) habla de la cualidad de estar derechas o ser endereçadas. A partir de esta drástica noción, se han planteado una serie de esculturas con mecanismos muy elementales que implican, de distinto modo, ese “estar recto” y su contrario. La idea es hacer ver la amplia especie de paradojas y sinsentidos que pueden encontrarse en un estado dinámico de los objetos, en el que el viaje de ida y vuelta entre lo derecho y lo curvo (o lo torcido) es permanente.

La mayoría de las obras de la serie son, además, piezas o artilugios sonoros, aunque la función del sonido aquí no es la de manifestarse, sino la de ser imaginado. Puesto que todo sonido es, en fin, resultado de alguna clase de movimiento que se produce en o sobre determinadas partes de un objeto dado, asignarle a estas obras una dimensión sonora es una manera más de que el espectador visualice, incluso en reposo, que cualquier objeto está incluido en una trama de acciones y trayectorias que puede alterar significativamente su naturaleza y su contexto.

Su trayectoria se ha concentrado en el dibujo y la escultura. Su obra se erige en torno a la producción de objetos —funcionales o funcionables—, que más allá de la anécdota, le sirven para investigar cuestiones relativas a la teoría del lenguaje, la geometría o las artes aplicadas.

Entre las exposiciones individuales y colectivas en las que ha participado se encuentran: CAAC (Sevilla), CAC (Málaga), Centro José Guerrero (Granada), o el Museo de Arte Moderno (Moscu), entre otras. Sus obras forman parte de colecciones como el CAAC, la Colección DKV, la Fundación Cajasol, la Obra Social Caja Madrid, la Colección Cervezas Alhambra y la Colección Rafael Botí, entre otras.