

04 Los artistas

Elena Aitzkoa

“Acompañarse a una misma en un viaje desconocido y único. El trabajo en escultura abre el espacio a través de cuerpos que ocupan un lugar. Una brecha de comunicación en la densidad del contrasentido. Perderse y hallarse en simultaneidad, ésta es la manera de la imagen-cuerpo que convoca al mundo en el borde de su expresión”.

Elena Aitzkoa (Apodaka, 1984) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Su práctica incluye la escultura, el dibujo, la poesía, la performance y el cine. Sus creaciones parten de un ecosistema heterogéneo que se nutre de elementos físicos y emocionales de sus experiencias circundantes. La artista realiza recorridos cotidianos buscando inspiración, perdiéndose por la ciudad y dejando que el azar intervenga en su trabajo.

Objetos nómadas concentra el resultado de recorridos y la experiencia derivada de acciones vitales, pasadas y futuras. Todos los objetos forman una serie de esculturas-hatillo en las que el tiempo y el espacio se pliegan entre sí para tomar cuerpo en una suerte de bultos diseminados por el suelo entre los que se invita a pasear como si de un jardín de piedras se tratase. Su universo creativo se amplía con la edición de una obra sonora en formato de vinilo, *Paraíso terrenal*, que editado por el sello discográfico Grupo de Fe aúna silbidos, cantos, tarareos y lectura de poemas.

Aitzkoa colabora en la organización del Club Le Larraskito, un local en Bilbao que es tanto un auditorio como un taller de creación sonora y libre; y del festival de música Zarata Fest. Entre sus últimos proyectos destacan el ciclo de *performances Headscarfs Close to the Ground*, en el marco de Oslo Pilot (2016); la película *Nuestro amor nació en la Edad Media* (2018); el vinilo de poemas y silbidos *Paraíso terrenal* (2019); y las exposiciones *Brote de Peral* (Centro de Arte La Panera, Lleida, 2022), *Zarza Corazón* (Museo Patio Herreriano de Valladolid, 2019), *Terraplén* (galería Rosa Santos de Madrid, 2021) y *Lendia Song* (Azkuna Zentroa, en Bilbao, 2021). En 2021 participa en *Estudio III. Salir al Encuentro. Hablar al lugar*, ciclo comisariado por Isabel de Naverán en el Museo Reina Sofía. Actualmente es artista asociada a Azkuna Zentroa con su proyecto *Ur Aitzak*.

Nora Aurrekoetxea

“Mi práctica en el estudio parte de una forma escultórica de construir instalaciones en las que texto, performance, vídeo y objetos comparten el mismo espacio y tiempo. Entiendo la instalación como un espacio relacional, un sistema en el que se producen diálogos imprevistos en interdependencia entre objetos”.

Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2013. Desarrolló su práctica junto con la artista Laura Ruiz durante 5 años (2012-2017), periodo en el que fundó y dirigió junto con Irati Urrestarazu e Izaro Ilegi OKELA (2014-2017), un *artist run space* ubicado en Bilbao dedicado al arte contemporáneo que propone un diálogo formal y discursivo entre artistas de diferentes generaciones del País Vasco.

Su trabajo se basa en una forma escultórica de entender y construir instalaciones donde diferentes lenguajes formales -texto, objetos y *performance*- comparten el mismo espacio y tiempo. Está enfocado en los aspectos emocionales y psicológicos de la experiencia y ahonda en las complejas dinámicas psicológicas individuales y colectivas en la esfera íntima. Los objetos están presentados en relación con el espacio que ocupan, funcionando como un sistema de codependencia donde la forma pueda alcanzar su propia autonomía y sitúa la inestabilidad de las narrativas como la estructura de la misma.

En 2017 recibió la Beca de la Fundación Botín con la que se traslada a Londres (2017) para realizar un Máster en Escultura en el Royal Collage of Art (2017-2019) en el cual reconecta con sus estudios de Sexología (In.Ci.Sex Madrid) y dirige la base de su práctica actual a explorar el texto y la *performance*, combinados con la escultura y la instalación.

Ha realizado muestras individuales en Intersticio (Londres, 2020) y la galería Juan Silió (Madrid 2020) y ha participado en numerosas colectivas como: Centro Botín (Santander 2019 y 2020), Ca2m (Madrid 2020), Intersticio (Madrid 2020 y 2021), Rodriguez Gallery (Poznan 2021), SUPER preview (Londres 2021), HAUS WIEN (Viena 2021), DerdeWal (Nijmegen 2021), Mutter (Amsterdam 2021), Omstand (Arnhem, 2021), Tabakalera (Donostia 2022), La Casa Encendida (Madrid 2022), Nono Gallery (Lisboa 2022), Museo Guggenheim (Bilbao 2022) y en la Fundación Oteiza (Alzuza 2022). Su obra forma parte de la colección permanente de la fundación DKV, museo CA2M, Fundación Botín y Fundación MonteMadrid.

Lucía Bayón

“Mi trabajo reciente toca la historia del tejido de industrialización y los espacios de producción que posibilitan la realización misma de las obras. Pensando desde el lenguaje, y particularmente, desde los verbos —campos de acción— asociados a la escultura, se han esbozado piezas regidas por la mecánica de las máquinas que se emplean para su producción, examinando la traducción de resonancias físicas a través de la materia y llevando a cabo labores como empapar, presionar, escurrir, tensar o compactar”.

Lucía Bayón Mendoza (Madrid, 1994) vive y trabaja en Madrid. Es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y realizó una estancia en la Universität der Künste Berlin. Cursó un Master in Fine Arts en el Piet Zwart Institute en Róterdam.

Bayón desarrolla su práctica tanto en la escritura como en la escultura. Concibe los diferentes elementos de su obra -lenguaje y objeto- como dispositivos retóricos dentro de un campo semántico donde se involucra el cuerpo, lo ritual y lo simbólico, así como la fricción entre función y forma generada a través de la serialidad y acumulación de gestos, ritmos y materiales.

La artista ha mostrado su trabajo a nivel nacional y europeo en centros de producción, espacios independientes y galerías y ha recibido diversos premios como la beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín (2019), Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid (2020) y Generaciones de la Fundación Montemadrid (2020). También ha realizado residencias en SommerAkademie de Salzburgo (2019), en Matadero Madrid (2022) y Tabakalera Donostia (2022).

Además, junto a Lukas Meßner, Bayón es cofundadora del proyecto itinerante *digestivo*: una iniciativa curatorial donde se combina la exhibición del trabajo de otros artistas y la exploración en torno a la fermentación y lo culinario desde el prisma del hospedaje como acto comunitario.

Elsa Brès

“Partiendo de hipótesis y narrativas alternativas, las películas de Elsa Brès tratan de desvelar las capas opacas y marginales que existen bajo los relatos oficiales de ciertos lugares con sistemas e infraestructuras complejos. Densificando su investigación a lo largo de un período prolongado, la artista extrae fragmentos de la película en rodaje que muestra de forma independiente en exposiciones”.

Stefania Meazza

Elsa Brès (Bréau, 1985) vive en Bréau, en la región de Cévennes (Francia). Se graduó en Le Fresnoy - studio national d'arts contemporains en 2017 y en la Escuela de Arquitectura de París-Belleville en 2012. Sus películas e instalaciones se centran en las fuerzas de resistencia en los paisajes contemporáneos y mezclan investigaciones, narrativas y experimentaciones. Actualmente está desarrollando una nueva película en la región rural francesa donde vive que trata de los jabalíes como aliados: *Les Sanglières*.

Sus últimas exposiciones y proyecciones incluyen: FID Marseille (2020, 2016), transmediale (2022, 2021), State of Concept Athens (2022), Vdrome (2022), Cincinnati Contemporary art center (2022), MO.CO Panacée (2021), Manifesta 13 (2021), CRAC Occitanie (2020), Tënk (2021), 66e Salon de Montrouge (2022), Hong-Kong University architecture (2021), Haus der Kulturen der Welt Anthropocene curriculum (2019). Sus películas se producen dentro de los colectivos de producción Parkadia films y Elinka films.

Pablo Capitán del Río

“Interesado por la etología y otra serie de fenomenologías que ocurren en el ecosistema natural, los trabajos de Pablo Capitán del Río se plantean casi como deformaciones naturales en las que las propias fuerzas y elementos de la naturaleza, así como otra serie de condicionantes temporales hacen que la propia obra se vaya construyendo, entre lo amorfo y lo cristalino”.

Jesús Alcaide

Pablo Capitán del Río (Granada, 1982) vive y trabaja entre Barcelona y su ciudad natal. En 2006 se licenció en Bellas Artes en la modalidad de Escultura por la Universidad de Granada y en 2008 cursó el Máster en Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia.

En su obra la precariedad aparece no sólo en el uso de los materiales por lo general cercanos al universo de lo povera, sino también en el sentido de la obra como una composición siempre a punto del desmoronamiento. Sus trabajos, tanto sus intervenciones que giran en torno a la recuperación de los procesos naturales, como sus instalaciones y esculturas más objetuales presentan siempre un desequilibrio que genera en el espectador una conciencia de que todo puede cambiar de un momento a otro.

Obras que se mueven, que inician procesos, que inquietan la mirada del espectador, pero sobre todo que transforman su relación con el espacio y el entorno. La toma de decisiones constantes respecto al modo de afrontar la obra, de mirarla, de alejarse de ella para no ser rozado por ella o para no destruirla, implica también una especie de “cuidado” en la percepción, una mirada que intuye que aquello que tiene delante no siempre ha sido así, y, desde luego, que no permanecerá en ese estado en lo sucesivo, de tal modo que se transmite una especie de urgencia al ver y al sentir.

Entre sus exposiciones individuales más recientes encontramos *La fuga ebria*, Galería Artinueve (2021), *El museo insolado*. Centro José Guerrero (2020), *Casi- invisible. Colección arte urbano*. Fundación Cruzcampo y Espacio Lavadero (2019), *El paisaje otro*. Galería Artinueve (2018), *El objeto dado*. Instituto de América / Centro Damián Bayón. Santa Fé. Granada (2018), *Animal Mirror* (con Eduardo Hurtado) y *Scan Project*. Londres (2017).

Salomé Chatriot

“Mi planteamiento artístico desvela el nivel morfogénético de interactividad entre los dos (se supone) organismos femeninos: desde la enorme ninfa de metal hasta el cuerpo humano de la artista, ambos disfrutan de su estado transitorio, intercambiando constantemente respiraciones, enzimas, hormonas y proteínas”.
Salomé Chatriot

Salomé Chatriot (París, 1995) fusiona elementos tecnológicos con partes orgánicas para crear espacios físicos y virtuales en los que coexisten esculturas electrónicas e imágenes digitales. En su obra, procesos físicos como la respiración y los latidos del corazón activan procesos mecánicos dando lugar a una simbiosis entre cuerpos humanos y dispositivos tecnológicos.

Aunque se niega a abrazar el pesimismo imperante sobre el progreso tecnológico, busca oportunidades para ampliar nuestras relaciones íntimas con las tecnologías. Además, explora cuestiones de identidad, género y sexualidad a través de un componente claramente erótico, al tiempo que desafía las narrativas dominantes. A través de su lenguaje artístico híbrido, inquietante pero optimista, Chatriot es capaz de generar planteamientos poco convencionales en relación con las herramientas tecnológicas.

Entre sus exposiciones y proyecciones más recientes se encuentran *Your Favorite Weapon*, una exposición a dúo con Emma Stern en la New Galerie (FR); *Fragile Ecosystem*, una *performance* respiratoria en Art Basel (CH) comisariada por Gianni Jetzer y ON; *Unfinished Camp* en el Shed Museum (NY) y HEK (CH), que produjo su película *Our Symbiosis Infected her Fertile Systems* comisariada por Boris Magnini a propuesta de Hans-Ulrich Obrist y András Szantó.

Marie-Luce Nadal

“Las obras de arte de Marie-Luce Nadal son las pistas de una narrativa mítica que ella inventa y despliega a través de sus intervenciones, exposiciones y performances. Las fuentes de su obra se mezclan espontáneamente con la historia íntima y familiar, con la investigación científica, los conocimientos agrícolas y campesinos, las creencias ancestrales y la práctica artística contemporánea”.

Armanç LegeR

La investigación de Marie-Luce Nadal (Perpiñán, 1984) se sitúa en la encrucijada entre la exploración artística y la científica. La atmósfera es su principal material, que utiliza para reproducir nubes, capturar relámpagos, cultivar la niebla y provocar la lluvia. Siempre perseguido por la misma pregunta: ¿cómo capturar el aire, cómo poseer lo inasible?

Entre la producción industrial y los sueños utópicos, Marie-Luce Nadal, artista e investigadora queer, prosigue la guerra iniciada por sus antepasados viticultores: dominar el cielo. Como una alquimista moderna, crea brumas y formaciones nubosas, sigue el flujo de la respiración para revelar la topografía de un espíritu errante e intenta controlar el comportamiento de los insectos. Elabora máquinas-obra que tienen la particularidad de mezclar singularidad plástica, investigación científica y viabilidad técnica. A través de sus obras, instalaciones y *performances*, Marie-Luce Nadal confiere al cielo una tensión simbólica y política. Sus obras implican a menudo el uso de tecnologías avanzadas.

Benoît Piéron

Benoît Piéron (Ivry-sur-Seine, 1983) crea momentos, instalaciones y objetos. Le interesan la sensualidad de las plantas, los límites del cuerpo y la temporalidad de las salas de espera. Practica el *patchwork*, la jardinería existencial y diseña papeles pintados. Al haber vivido siempre con una enfermedad, el mundo hospitalario es su ecosistema. De vez en cuando, imparte talleres sobre botánica y ableísmo. En otoño de 2021 dirigió talleres de jardinería en el Crédac, Ivry-sur-Seine, dentro de la programación de la exposición *Dead Souls Whisper* (1986-1993), dedicada al artista y cineasta británico Derek Jarman. Desde hace unos meses examina la subsistencia de los unicornios, el lugar del orgasmo en los hospitales y la flora letal.

Ha sido nominado para el Premio de la Fundación Pernod Ricard 2022 y tiene exposiciones futuras en el Palais de Tokyo y la Bourse de Commerce, París; Chisenhale Gallery, Londres; MUMOK, Viena, y Matadero, Madrid. Además, el programa de residencias de la Colección Pinault le llevó a residir durante un año en Lens, Francia.

Anteriormente fue artista residente en la Casa de Velázquez, la academia francesa de Madrid, donde creó durante un año patrones repetitivos utilizados para papeles pintados. También creó una cama de seda durante una residencia en la fábrica de seda Hermès.

Aleix Plademunt

Desde sus primeros proyectos, Aleix Plademunt (Girona, 1980) manifiesta un interés especial por el territorio, el paisaje y el espacio, atendiendo a sus formaciones, transformaciones, modificaciones, manipulaciones, alteraciones, extracciones, usos, abusos y desechos. Sus primeros trabajos son abordados a modo serial, prestando una atención especial al viaje, la acumulación y el reconocimiento semiótico de ciertos signos detectados en el paisaje mediante el medio y la práctica fotográfica. Algunas partes de estas imágenes permanecen constantes para enfatizar los cambios y la serie puede ser leída de una manera lineal más que narrativa.

Aleix Plademunt abandona sus estudios de ingeniería técnica en la Universitat de Girona (UdG) para dedicarse de pleno a la fotografía. En 2003 se licencia en fotografía en el CTIM (UPC). Durante todos estos años no ha dejado de trabajar en proyectos fotográficos personales de los que destaca: *Espectadores* (2006), *Nada* (2007), *DubaiLand* (2008), *Tot* (2009), *Almost There* (2010-2013), *Morishita* (2016), *Un Passaggio* (2017), *Trafalgar* (2019), *Iberia* (2019) y *Matter* (2013-2022).

Cada uno de sus proyectos despliega una constelación de imágenes que yuxtaponen fotografías independientes de cuidada composición para generar nuevas dimensiones de significado. Sus investigaciones a largo plazo rebosan de planteamientos filosóficos que exploran cuestiones sobre el tiempo y la distancia y examinan cómo la fotografía condiciona nuestro modo de ver, además de estudiar las perspectivas decoloniales y no antropocéntricas.

Autor de nueve libros, Plademunt ha realizado residencias artísticas y ha recibido distintas becas para desarrollar o continuar con sus proyectos. Además, es cofundador del proyecto editorial Ca l'Isidret creado en 2013, con la que ha publicado más de 25 títulos, con especial interés y sensibilidad por la fotografía, crítica, ensayo y lenguaje visual. Desde el 2003 ha realizado más de 25 exposiciones individuales y más de 50 colectivas.

Yoan Sorin

“La práctica de Yoan Sorin varía según las mitologías que actualiza en sus dibujos, instalaciones, pinturas y performances. A medio camino entre el outsider art, la estética estatuaria y la chatarra barata, la obra de Yoan Sorin se relaciona a nivel nómada con objetos y ornamentos domésticos en su profuso uso de perspectivas compuestas, bloques de color, telas exóticas y texturas fluorescentes”.
Frederic Emprou

Yoan Sorin ha mostrado su obra en varias exposiciones, especialmente en el espacio 14N61W o en Frac Pays de La Loire, y recientemente en la Bienal de Coimbra (Portugal) o en CAC Les Capucins, Qui pourra nous emmener près du soleil (Francia). Forma parte de la exposición *Dust specks on the sea - Contemporary sculpture in the French Caribbean and Haïti* desde 2018. Su obra ha sido expuesta en varios lugares en Estados Unidos y en Francia. Ha sido asesor de la coreógrafa canadiense Dana Michel desde 2016 y actúa tanto en solitario como en La Station y Triangle France en 2020 o Palais de Tokyo en 2018. Como comisario fue invitado a pensar en una exposición colectiva con las obras de las colecciones del Frac y producir piezas en diálogo, la exposición *Motifs, raisons d’agir* se ha mostrado en Espace François Mitterand en Guiguamp en 2022.

La colaboración es un aspecto importante de su trabajo y ha realizado varios proyectos como *Mobilier Peint* con Flora Moscovici, *Dilva* para la Manifesta 2020 en Marsella con Io Burgard, *Slash Universe* con Dana Michel o el espectáculo a dúo *Cuerpo, Espacio y Todo lo que Rodea* con Nora Maite Nieves en Embajada (Puerto Rico). También es asesor de la coreógrafa canadiense Dana Michel desde 2016 y actúa en solitario como en la Estación de Niza o en Triangle France en 2020 y en el Palais de Tokyo en 2018.