

D'UN RASTRE COM UN TALL

16/11 – 25/11, Convent de Sant Agustí – Loop Barcelona 2023

A cura de Eva Paià y Marina Ribot Pallicer.

Con Mar Guerrero, pantea, Imagen Ensayo, Rio Molinengo y Judith Adataberna.

Exhalar palabras que todavía no han sido dichas, imágenes que piden ser recordadas y visiones imprecisas que estallan para ser escuchadas. Remover en los rastros del mundo que todavía quiere ser mundo es un acto de valentía que no es necesario defender de las respuestas conocidas. Las trazas que constituyen el presente complican nuestras experiencias, haciendo arder un estado olvidado o desconocido. Nos inducen hacia una alteración temporal, una especie de estado azaroso que pone cuerpo a lo que nos es molesto, misterioso, inalcanzable, pero que a la vez nos empapa.

Las obras de esta exposición respiran profundidades insólitas, hostiles y delicadas de nuestra memoria individual y colectiva. Revelan historias cercanas, extrañas, dolorosas, que impregnan los territorios, que los desean, que se encienden, y que separan los espesores y los cuerpos. Esto, al final, ¿qué es? ¿es una conversación o un reclamo de vida? Esta dualidad de las obras, que es una misma cosa, se funde con el coraje de dar nombre a lo intencionalmente escondido. Exuda la noción de evocar recuerdos del pasado mientras se retienen en la violencia del momento presente, tomando forma y sustancia en el espacio que las acoge.

Experimentar la temporalidad de los residuos y la memoria matérica de los cuerpos implica también forzar el acto de aparecer, exponer su presencia. Una presencia a menudo sometida al juicio y conocimiento ajeno. Entre este murmullo, afloran voces que nombran la pregunta y la contradicción, que emergen entre las sombras a veces en silencio.

Esta exposición quiere explorar el concepto de *rastro* a través de diversas imágenes y significados, entendiéndolo como un elemento plástico, lingüístico y metafórico que cala, impregna y tiene la capacidad de resurgir como un corte.

1_ Dónde nada lleva a nada – Mar Guerrero (2016) 1:59

ESCALERA

«Dónde nada lleva a nada» se sitúa en un vaivén acuoso, en la cadencia de texturas que provocan un efecto ilusorio donde fotografía y elemento fotografiado se mezclan y confunden. Propone un juego de relaciones entre aquello que es reconocible y aquello que no lo es, evidenciando un diálogo mimético entre el mar y su representación. A veces, la imagen fotográfica tiende a desaparecer al fusionarse con el entorno; en otras ocasiones, insinúa una alteración en la regularidad del paisaje, haciéndose evidente en sus contornos, rompiendo con toda norma previsible. Inmersas en este balanceo marítimo, nos abocamos a imaginar qué afectaciones materiales pueden llegar a producirse fruto de este contacto. Nos lleva a especular sobre las posibles improntas que quedan en los cuerpos. ¿Qué pérdidas se asimilan en el contacto? ¿Qué relieves se levantan a causa de la contaminación? ¿Qué alteraciones permanecen en la materia?

2_ I/ map wetlands – pantea (2022) 17:54

SALA 1

«I/ map wetlands» se adentra en las profundidades y las capas ocultas de los humedales, teje conexiones invisibles con las moléculas del agua, exprime la humedad y las necesidades de los cuerpos de los cuales nos nutrimos y para los cuales vivimos y existimos. Estos surcos inundados actúan como espacios de almacenamiento, donde la vida y los recursos encuentran refugio. Los sonidos rotos invaden la fragilidad de nuestros cartílagos, nos transportan en un mundo en que el rastro acontece una metáfora que toma vida, que se muestra en el acto de aparecer, de hacer emerger los humedales como símbolos a la superficie. Sus imágenes acontecen una presencia tangible, testigos de una realidad que es a la vez física y efímera. Nos ayudan a remover sus improntas ocultas para dar presencia en nuestro mundo consciente la evidencia de una pérdida inestimable.

3_ Indústria de fronteras – Imagen Ensayo (2022) 18:42

SALA 1

«Indústria de Fronteras» explora la degradación y la transformación matérica de los territorios ocupados a través de la industria militar y las tecnologías de control y vigilancia. Evoca un paisaje de vestigios que permanecen en las entrañas de un silencio tecnológico, en la ausencia de unas imágenes que existen solo en la oscuridad y la lejanía. La pieza revela relatos históricos que entremezclan la asfixia del presente con las usurpaciones del pasado y la carencia de anhelos por un futuro imaginable. El capitalismo racial los regenera y los exalta, incluso cuando los entornos geográficos y las dinámicas sociales mutan y cambian. La presencia persistente de sus rastros en nuestra memoria y su capacidad para alterar la percepción del mundo que nos rodea, nos recuerda la existencia de un corte que perdura, a pesar de que su origen ya no esté o se haya transformado hasta hacernos olvidar de donde nace la inmensidad de esta herida que denominamos frontera.

4_ Fragmentos (2020) 1:00 / 5_ Habitándome (2022) 00:51 – Río Molinengo

SALA 2

Existe una memoria que se vuelve carne, melosa, blanda. Carne que quema a cada paso y que nos hace arder por dentro. Carne que suscita el recuerdo de todo aquello que reposa en nosotros, que nos acompaña y que, en ocasiones, marcha, no sin antes haber calado. Es así como la piel se vuelve un sustrato de pieles, una acumulación que se convierte en paisaje. «Fragmentos» es un parpadeo, un diario visual de una jornada compartida donde el Sol acontece ojo; y el ojo, visión; y la visión, borrosa; y aquello borroso se espesa en una gran nube que se postra sobre los cuerpos. Un sueño cálido en el cual las diferentes escenas entran en relación, enganchándose y desenganchándose de manera reiterada, dejándose marca. Al lado, «Habitándome» incide en la reafirmación encarnada del yo como respuesta a un cuerpo agotado y sofocante. Expone la réplica de un malestar desde un cuerpo que se reconoce y aprende de sí mismo. Nuestras suturas, manchas y quemaduras nos configuran como sujetos políticos. Aquí la piel, lejos de ser un elemento de abstracción, aparece como un espacio de resistencia, lucha, vulnerabilidad.

6_ Inside the microtubule – Judith Adataberna (2021) 10:23

SALA 3

En toda memoria se impregna la pérdida y la alteración. Ningún recuerdo es objetivo, sino que más bien traza una vivencia en la cual se camuflan creencias, sensaciones y juicios. «Inside the microtubule» tiene como punto de partida la memoria deteriorada de la vejez. Una voz murmura, evocando recuerdos de niñez, reviviendo hechos pasados que continúan marcando el presente. El paisaje es el espacio de soledad, una tormenta de nieve en que se genera una incomodidad gélida en la oscuridad de la noche. Desde el trayecto surgen puntos de contacto entre nuestros pensamientos y los del otro, modelando arquitecturas basadas en los recuerdos. Así, el acto de andar desencadena en un acto de recordar, construyendo experiencias compartidas que son a la vez propias y desconocidas. Los espacios de orientación y desorientación se mezclan y las vivencias pasadas se confunden. La voz deja al descubierto un nudo emocional que perdura, que no se debilita ni siquiera ante el desvanecimiento de la memoria.

