

LEONOR ANTUNES

LISBOA / LISBON, PORTUGAL, 1972

Random intersection #14, 2017

Cuero y cáñamo

Dimensiones variables

Adquirida en 2017

Las intervenciones escultóricas de Leonor Antunes se adaptan específicamente al lugar de exhibición. Incorpora sus elementos escultóricos al espacio expositivo, convertido así en componente esencial de su obra. Las formas y materiales empleados por la artista remiten con claridad a proyectos emblemáticos de arquitectos, diseñadores y artistas del siglo XX. Antunes muestra asimismo gran interés por lo artesanal y por materiales tradicionales.

Iniciada en 2007, *Random Intersection* es una serie de esculturas de cuero suspendidas, que en lo formal hace referencia expresa a lasbridas de las caballerías y se inspira en los collages elaborados por el arquitecto italiano Carlo Molino durante la preparación de su diseño para el célebre edificio de la Società Ippica Torinese (club hípico de Turín). Esa suerte de arneses se amplía y conecta con el espacio expositivo mediante una intrincada red de cuerda, dando lugar en él a una especie de presencia fantasmal que contrasta con la densidad material de la arquitectura circundante.

Random intersection #14, 2017

Leather and hemp rope

Variable dimensions

Acquired 2017

Leonor Antunes's sculptural interventions are site specific, normally inserting sculptural elements in the exhibition space, using it both as a venue and as an essential component of her work. The shapes and materials she uses make clear references to emblematic projects by twentieth-century architects, designers and artists. She also has a keen interest in craftsmanship and traditional crafts.

Initiated in 2007, *Random Intersection* is an ongoing series of hanging leather sculptures whose design refers directly to horse bridles, and is inspired by collages made by the Italian architect Carlo Molino as preparatory work for his plans for the Società Ippica Torinese (Turin Horse Club). These harness-like structures are connected to the space with an intricate network of hemp rope, creating a kind of ghostly presence in the space, in contrast with the density of the surrounding architecture.

LOTHAR BAUMGARTEN

RHEINSBERG, ALEMANIA / GERMANY, 1944

Montaigne / Pemón, 1977-1985

18 fotografías :66,6 x 84,5 cm c/u;
dibujo mural: dimensiones variables
Adquirida en 2013-2014

Desde finales de la década de los 60, Lothar Baumgarten ha centrado parte de su práctica artística en analizar y cuestionar los sistemas de pensamiento y representación occidentales, así como las formas en las que se construye nuestra percepción y relación con las culturas nativas americanas. Esto le llevó a realizar expediciones a áreas remotas, en los confines de Brasil, Colombia y Venezuela, de 1977 a 1986. El artista convivió durante dieciocho meses con las tribus Yānomāmi en la región superior del Orinoco, que, en aquel momento, tenían escaso contacto con el mundo exterior. Durante esos meses, Baumgarten rodó nueve horas de película de 16 mm, grabó setenta y cuatro horas de material lingüístico y produjo una amplia gama de trabajos fotográficos, entre las que se incluyen las imágenes que forman parte de *Montaigne / Pemón*.

El dibujo mural, *Pipra Aureola, Venezuela*, también proviene de ese período y recoge los nombres de los ríos contaminados por mercurio del Macizo Guayanés. Los nombres de los ríos están en Pemón, una lengua hablada por los Arekuna, una tribu nativa de la región. La forma del dibujo mural reproduce la forma de su bastón de guerra Karib.

Montaigne / Pemón, 1977-1985

18 prints: 66,6 x 84,5 cm c/u;
wall drawing: Dimensions variable
Acquired in 2013-2014

Since the late 1960s, Lothar Baumgarten has focused some of his artistic practice on analysing and questioning Western systems of thought and representation, as well as the ways our perception of and relation to native cultures are constructed. This led him to expeditions to remote areas on the confines of Brazil, Colombia and Venezuela from 1977 to 1986. The artist lived for eighteen months among the Yānomāmi people in the upper Orinoco region, who, at the time, had little contact with the outside world. During those months, Baumgarten shot nine hours of 16 mm film, recorded seventy-four hours of linguistic material, and produced a wide range of photographic works, including the prints that are part of *Montaigne / Pemón*. The wall drawing, *Pipra Aureola, Venezuela*, also stems from that period, and features the names of the rivers found across the Guiana Shield, contaminated by mercury. The river names are in Pemon, a language spoken by the Arekuna, the region's native tribe. The shape of the wall drawing replicates the form of their Karib war club.

JACOBO CASTELLANO

JAÉN, ESPAÑA / SPAIN, 1976

Sin título, 2017

Madera, aceite, cera, acero y cobre

224 x 220 x 31 cm

Adquirida en 2018

La práctica de Jacobo Castellano hunde sus raíces en el coleccionismo de objetos y fragmentos arquitectónicos, que acumula e incorpora después a sus elaboradas composiciones escultóricas. El punto de partida de esta colección es una vivienda familiar que, a pesar de permanecer durante años sin ocupar, se dejó intacta, funcionando como repositorio de recuerdos familiares, como una especie de cápsula del tiempo. Luego extendió su búsqueda más allá de su propia historia para enriquecer sus posesiones con las de otros, una tarea que lleva a cabo con gran minuciosidad, eligiendo los objetos por su calidad histórica o de evocación, por su origen o por la información «biográfica» que transmiten. Como resultado, las esculturas, realizadas con fragmentos de muebles de madera o elementos arquitectónicos, y completadas con objetos y artefactos, se convierten en instantáneas de historias pasadas que se entremezclan.

Hay en el trabajo de Jacobo Castellano un grado de austereidad formal que remite al Arte Povera italiano sin dejar de expresar, en cierto modo, las raíces andaluzas del artista.

Untitled, 2017

Wood, oil, wax, steel and copper

224 x 220 x 31 cm

Acquired in 2018

Collecting objects and architectural fragments is core to the work of Jacobo Castellano. He accumulates them until they find their way into his elaborate sculptural compositions. The starting point of this collection is an old family home that remained unoccupied for many years, and yet left untouched, functioning as a repository for family memories; a time capsule of sorts. He then extended his search beyond his own history to enrich his holdings with that of others, meticulously selecting each collectible for its memorial or historical quality, its origin, or “biographical” information.

As a result, the sculptures, made of fragments of wood furniture or architectural elements, and completed with objects and artefacts, become like snapshots of mingled past histories. There is a degree of formal austerity in Jacobo Castellano’s work, which echoes Italian Arte Povera, and somehow also expresses the Andalusian roots of the artist.

TACITA DEAN

CANTERBURY, REINO UNIDO / UNITED KINGDOM, 1965

JG, 2013

Película anamórfica de 35 mm en color y blanco y negro con sonido óptico, en bucle continuo.
26'30"

Edición 1/4 + 1 PA

Adquirida en 2014

Tacita Dean crea, con película de celuloide, unos filmes cuyo proceso de manipulación física no deja de tener relación con el dibujo y la escultura, otros soportes a los que recurre en su trabajo.

JG recibe su título de las iniciales del escritor británico J.G. Ballard (1930-2009), con quien Dean mantuvo una abundante correspondencia motivada por el interés de ambos en *Spiral Jetty*, la icónica earthwork (intervención artística en la naturaleza) y su correspondiente película (las dos piezas creadas en 1970). El filme, de 35mm, combina, dentro de la película fotoquímica, fotogramas con vistas de paisajes salinos de Utah y California y una voz en off que va leyendo extractos de textos de Smithson y Ballard, incluyendo *Las voces del tiempo*, un relato escrito por este último en 1960. JG es una meditación sobre el tiempo “humano, prehistórico y cósmico”, y a la vez una reflexión sobre el concepto de paisaje, y más específicamente sobre la pérdida de escala y esa cierta sensación de intemporalidad que podemos llegar a experimentar en el desierto.

JG, 2013

Anamorphic 35mm film, black-and-white and colour, with optical sound, looped.

26'30"

Edition 1/4 + 1 AP

Acquired in 2014

Tacita Dean's makes films using celluloid, whose physical handling relates to drawing and sculpture, other mediums she uses in her work.

JG is titled after the initials of British author J.G. Ballard (1930-2009), with whom Dean enjoyed a long-running correspondence based on their mutual interest in Robert Smithson's iconic earthwork and related film, *Spiral Jetty* (both works, 1970). This 35mm film combines, inside the photochemical film, frame footage of saline landscapes in Utah and California, with a voiceover culled from various texts by Smithson and Ballard, including the latter's 1960 short story *The Voices of Time*. JG is a meditation on time—human, prehistoric and cosmic—that also ponders the notion of landscape, and more specifically the loss of scale and a certain sense of timelessness one can experience in a desert.

NURIA FUSTER

ALCOY, ESPAÑA / SPAIN, 1978

Don Quijote también esculpió el aire, 2012

Hierro, figura, baldosa, ventilador y aspirador

Dimensiones variables

Adquirida en 2013

Nuria Fuster trabaja a menudo con objetos que suele encontrar en el espacio público, la mayor parte de las veces desechos, restos de una sociedad, en la que los productos alcanzan la obsolescencia cuando todavía cumplen su función. Para la artista, la galería no es solo un lugar de exhibición: también lo es de producción. De ahí que sus instalaciones alcancen su condición final solo en el marco temporal de la exposición, de forma parecida a cómo se dispone el atrezo en un escenario. La efigie de Don Quijote protagoniza esta obra y la dota de una trama teatral. Fuster construye el conjunto con una plancha de hierro que sirve como cortina o pantalla, y un aspirador que lanza aire hacia las aspas de lo que, de otro modo, no sería sino un vano ventilador industrial, evocando los molinos de viento de la famosa epopeya de Cervantes.

Don Quixote also sculpted the air, 2012

Iron, figure, tile, fan and vacuum cleaner

Dimensions variable

Acquired in 2013

Nuria Fuster often uses found objects —for the most part—, refuse and leftovers from a consumer society for which an object becomes obsolete before it ceases to be operative. She tends to view the gallery as both a site of production and exhibition. In that sense, the fully-fledged installation only exists in the timeframe of the exhibition, not unlike a theatre set.

An effigy of Don Quixote serves as the key protagonist of this work, imbuing it with a theatrical plot. Fuster builds the set out of a sheet of iron that serves as a curtain or a screen, and a vacuum cleaner she uses to blow air onto the blades of an otherwise idle industrial fan, which evokes the windmills of the famous Cervantes epic.

FERNANDA FRAGATEIRO

MONTIJO, PORTUGAL, 1962

Um caminho que não é um camino (Un camino que no es un camino), 2005

Madera, acero y espejo

600 x 75,5 x 12 cm

Donación de la artista, 2005

Fernanda Fragateiro centra su interés en el impacto de la arquitectura y del urbanismo sobre la interacción humana, pero también en su calidad escultórica. La mayor parte de sus obras parten de detalles o fragmentos arquitectónicos, y algunas llegan incluso a realizarse con material de construcción que la artista recopila en su deambular por la ciudad.

Esta escultura es la réplica de una pasarela de tablones que encontró mientras exploraba Ciudad Abierta. Toma su título de *Road That Is Not A Road And The Open City, Ritoque, Chile*, un libro publicado en 1996 que examina este singular laboratorio arquitectónico y urbanístico al aire libre ubicado en las proximidades de Valparaíso, Chile. La base de espejo, que sustituye el terreno sobre el que se asentara la plataforma, representa, en lo formal, el cambio de estatus de lo que en otro tiempo fuera una construcción funcional.

Um caminho que não é um camino (A Road That Is Not A Road), 2005

Wood, steel and mirror

600 x 75,5 x 12 cm

Gift of the artist, 2005

Fernanda Fragateiro's interest lies in the impact of architecture and urban planning on human interaction, but also in its sculptural quality. Most of her works take their formal cue from architectural details or fragments, while she often uses found construction material she gathers while roaming around the city.

This sculpture is a replica of a duckboard pathway she encountered while scouting the grounds of Ciudad Abierta (Open City, located outside of Valparaiso, in Chile). Its title is inspired by *Road that Is Not a Road and the Open City, Ritoque, Chile*, a 1996 publication that surveys this unique open-air laboratory for architecture and urban planning conceived in the early 1970s by an architect and a poet. The mirrors placed under the structure enact the change of status of what was once a utilitarian construction.

JOAN JONAS

NUEVA YORK / NEW YORK, 1936

stream or river flight or pattern (caudal o río vuelo o ruta), 2016

Instalación multimedia: dos vídeo proyecciones, 26 dibujos enmarcados (tinta sobre papel japonés), dibujos murales y paredes pintadas de color

Dimensiones variables

Adquirida en 2015

Joan Jonas lleva cincuenta años abriendo camino a un lenguaje formal que combina performance, dibujo y video. En esta obra, Jonas recurre por primera vez a la pintura mural para crear un entorno inmersivo que evoca un bosque poblado por aves y escenifica un video de dos canales que funde referencias a sus continuos viajes por el mundo con otras relativas a su exploración de los paisajes rurales de Cantabria. El material filmado es fruto de un complejo montaje en múltiples capas, utilizando los paisajes como telón de fondo de la performance de la propia Jonas, pero también de las realizadas por jóvenes artistas con quienes colaboró. Durante muchos años, Joan Jonas ha abordado en su trabajo las terribles consecuencias de la desastrosa gestión que la humanidad ha hecho de los recursos naturales y los enormes daños infligidos a otras especies y a su medio natural. Esta obra reflexiona sobre qué podemos entender hoy por paisaje natural.

stream or river flight or pattern, 2016

Multimedia installation: two video projections, 26 framed drawings (ink on Japan paper), wall drawings and walls painted in colour

Dimensions variable

Acquired in 2015

Over the course of the past fifty years, Joan Jonas has pioneered a formal language that mixes performance, drawing, as well as video. In this work, Jonas used wall painting for the first time, in order to create an immersive environment that evokes both cave paintings and a forest inhabited by birds. In it, she staged a two-channel video work that blends references to her extensive travel around the world as well as to her exploration of the rural landscapes of Cantabria. The footage consists of an intricate and layered montage that uses landscapes as backgrounds for her performance and the ones by young artists who collaborated with her. For many years, Joan Jonas has directed her attention to the terrifying effects of humankind's poor management of natural resources and the enormous damages it has been inflicting upon other species and their environment. This work also reflects upon what can be considered as a natural landscape nowadays.

IRENE KOPELMAN

CÓRDOBA, ARGENTINA, 1974

Indexing Water

(Indexando el agua), 2017

Instalación multimedia

Dimensiones variables

Adquirida en 2018

En sus abundantes series de dibujos, Irene Kopelman documenta su intento por descifrar cómo se produce y comparte el conocimiento. Al hacerlo, la artista reflexiona además acerca de cómo los científicos y naturalistas soslayan lo empírico, en favor de una vía más racional y estructurada de entender la naturaleza. Elabora todo tipo de sistemas clasificatorios, algunos de ellos, útiles para entender por qué el arte y la ciencia siguen caminos tan divergentes cuando en otro tiempo parecieron encontrarse mucho más próximos.

Producida en colaboración con un oceanógrafo, esta nueva serie de trabajos se refiere a los diversos sistemas que existen desde el siglo XIX para registrar el color y el grado de transparencia de los cuerpos acuáticos de todo el mundo. Cada uno de los elementos de la instalación remite a una nomenclatura y escala concretas utilizadas para describir el agua. Juntos, esos elementos, crean un sistema de representación complejo que anima también a reflexionar sobre cómo se configura la percepción y la comprensión.

Indexing Water, 2017

Multimedia installation

Dimensions variable

Acquired in 2018

Irene Kopelman's work documents her keen observation of the environment with large series of drawings, in an attempt to decipher the way knowledge is produced and shared. In doing so, she also reflects upon the way scientists and naturalists have eschewed the empirical for a more rational and structured manner of understanding nature, and elaborated all kinds of systems of classification, something that may explain how art and science have parted ways when they once seemed to be much closer.

Produced in collaboration with an oceanographer, this new set of works displays various systems of recording the colour and degree of transparency of bodies of water around the world since the nineteenth century. Each component of her installation refers to specific nomenclature and scales used to describe water. Together, all these elements create a complex system of representation, which also calls for a reflection on how this shapes perception and understanding.

SOL LEWITT

HARTFORD, EE.UU., 1928-NUEVA YORK / NEW YORK, EE.UU., 2007

Wall Drawing #499, Flat-topped pyramid with color ink washes superimposed (Dibujo mural #499, Pirámide plana realizada con lavados de tinta de color superpuesta), 2009

Lavado de tinta a color

Dimensiones variables

Dibujado por primera vez por: Douglas Geiger, David Higginbotham, Kazuko Miyamoto, Anthony Sansotta, Rebecca Schwab, Susanna Singer, Kei Tsujimura, Jo Waranabe

Primera instalación: The Drawing Center, NY, 9/1986

Adquirida en 1992

Sol LeWitt fue protagonista clave de una novedosa aproximación a la creación artística.

Disociando las ideas de proceso y producción, concibió sus Wall Drawings (dibujos murales) como un conjunto de instrucciones que cualquiera podría ejecutar. Esas obras existen en forma desmaterializada hasta que se plasman directamente en las paredes del espacio expositivo, redimensionándose para encajar en el nuevo espacio. No están pensadas para perdurar, sino para borrarse y volver a ejecutarse en otra superficie mural. Así siempre estarán sujetas a nuevas interpretaciones, como las partituras musicales. El esquema cromático se basa en cuatro colores: amarillo, rojo, azul y negro. Todas las formas geométricas parten de una única línea inclinada en una dirección diferente, vertical, horizontal y oblicua. LeWitt inició la producción de sus Dibujos Murales en 1968 y continuó creándolos hasta su muerte.

Wall Drawing #499, Flat-topped pyramid with color ink washes superimposed, 2009

Color ink wash

Dimensions variable

First drawn by: Douglas Geiger, David Higginbotham, Kazuko Miyamoto, Anthony Sansotta, Rebecca Schwab, Susanna Singer, Kei Tsujimura, Jo Waranabe

First installation: The Drawing Center, NY, 9/1986

Acquired in 1992

Sol LeWitt was a key proponent of a new way of envisaging the work of art. Dissociating the idea from the process of production, he conceived his Wall Drawings as a set of instructions anyone could execute. Those works therefore exist in a dematerialized form until someone produces them directly on the wall of the exhibition space, scaling them according to the dimensions of each venue. Wall Drawings are erased so they can be executed again on a new wall: they are always subject to new interpretations, not unlike musical scores. The colour scheme is based on four colours: yellow, red, blue and black; while all the geometric forms are derived from a single line inclined in a different direction —vertical, horizontal, or oblique. LeWitt started producing Wall Drawings in 1968 and continued producing new ones until his death.

JOÃO ONOFRE

LISBOA / LISBON, PORTUGAL, 1976

Ghost (Fantasma), 2009-2012

Vídeo HD, color, sonido

14'04"

Edición 5/6

Adquirida en 2014

A lo largo de las últimas dos décadas, João Onofre ha venido desplegando un corpus de obra basado, ante todo, en el dibujo, el sonido y el vídeo. Sus cortos documentan unas acciones escenificadas en los límites del absurdo, con un deliberado trasfondo existencial, que proponen una mirada humorística, que no frívola, sobre la condición humana.

Para esta obra en concreto, Onofre ubicó una palmera tropical en una especie de balsa, en lo que podría recordar una isla desierta en los trópicos. Luego filmó su navegación Tajo abajo: una presencia evanescente, o espectral, navegando junto a la ciudad de Lisboa y bajo sus dos puentes emblemáticos, para desvanecerse después, tras alcanzar el delta del río, por el horizonte durante la puesta de sol. La incongruente nave evoca la presencia espectral del migrante en permanente huida, o quizás una inalcanzable isla paradisíaca.

Ghost, 2009-2012

Color HD video with sound

14'04"

Edition 5/6

Acquired in 2014

Over the past two decades, João Onofre has been unfolding a body of work using primarily drawing, sound, and video. His films mostly document staged actions that border on the absurd, with a deliberate existential underpinning. As such, they offer a humorous yet serious look at the human condition.

In this instance, Onofre placed a rare tropical palm tree onto a raft that resembles a tropical desert island. He then filmed it drifting down the Tagus River. An evanescent or ghostly presence passing by the city of Lisbon and under its two emblematic bridges, it appears from upstream, to disappear eventually into the horizon as it reaches the delta of the river at sunset. This incongruous vessel could evoke the ghostly presence of a migrating body that continuously flees, or perhaps an unattainable paradise island.

JULIE MEHRETU

ADDIS ABEBA, ETIOPÍA, 1970

***Epigraph, Damascus (Epígrafe, Damasco)*, 2016**

Fotograbado, aguatinta de azúcar, aguatinta de saliva escupida, mordida abierta sobre papel Hahnemühle Bütten de 350 gr

6 paneles, 248 x 574 cm, conjunto

Edición 10/16 + 2 PA

Adquirida en 2018

En *Epigraph, Damascus*, Mehretu demuestra su interés por el grabado como medio con el que llevar a cabo sus experimentos radicales en la composición de imágenes. Su investigación en diversas técnicas clásicas y novedosas, ha permitido sacar a la superficie sus procesos de trabajo en la pintura y el dibujo. Compositivamente va mucho más allá del grabado tradicional. Los seis paneles se imprimieron a partir de tan solo dos planchas. Un entramado de dibujos arquitectónicos forma la base de la primera plancha, a la que con posterioridad se incorpora una capa de trazos gestuales practicados sobre grandes películas de mylar. La segunda plancha muestra los característicos gestos pictóricos de Mehretu, sus pinceladas oscuras y al tiempo suaves y ligeras, realizadas directamente sobre la plancha de cobre mediante las técnicas de salpicado, grabado al azúcar y mordida abierta. Aunque el título alude a la guerra civil en Siria, Mehretu describió en una ocasión sus obras como «mapas de historias sin localización». Elementos deconstruidos, símbolos de lugares bien conocidos se funden aquí dando lugar a nuevos sentidos.

Epigraph, Damascus, 2016

Photogravure, sugar lift aquatint, spit bite aquatint, open bite on Hahnemühle Bütten 350 gr paper

6 panels, 248 x 574 cm, overall

Edition 10/16 + 2 AP

Acquired in 2018

With *Epigraph, Damascus*, Julie Mehretu has engaged with printmaking to carry out radical experiments in the composition of images. Investigating various classical techniques and pioneering new ones has enabled her to reflect her working processes in painting and drawing. Her composition goes far beyond traditional printmaking. The six panels were printed from just two plates: a framework of architectural drawings forms the basis for the first plate, which was then composited together with a layer of gestural mark-making made on large sheets of Mylar. The second features Mehretu's signature painterly gesture: dark, yet soft and light-handed brushstrokes, made in spit bite, sugar lift and open bite directly on the copper plate. While the title evokes the civil war in Syria, Mehretu once described her works as "story maps of no location". Deconstructed elements and symbols from well-known places are fused, and new meanings emerge.

JULIE MEHRETU

ADDIS ABEBA, ETIOPÍA, 1970

Conjured Parts (Sekhmet) (Partes conjuradas (Sekhmet)), 2014

Tinta y acrílico sobre lienzo

243,8 x 304,8 cm

Adquirida en 2017

Densas y con abundancia de capas, las composiciones de Julie Mehretu expresan la complejidad de un ámbito globalizado en el que el advenimiento de la comunicación en red de alta velocidad ha transformado profundamente la percepción del tiempo y del espacio. Representan un mundo sumido en un estado de caos y hablan del firme compromiso de la artista con la inquietante situación sociopolítica del momento. Esta pintura forma parte de un corpus de obra reciente que remite a la guerra civil Siria. A base de brochazos de pintura y de trazos de tinta, la artista va aplicando sucesivas capas sobre una imagen de prensa manipulada, aludiendo, quizás, con ello a la sanación y la reconstrucción, pero también al enterramiento en el subconsciente colectivo de esas imágenes mediáticas que, tras acaparar la atención pública, desaparecen de periódicos y pantallas. El título tiene connotaciones de magia o hechicería, pero remite también a la intervención divina: Sekhmet [Sejmet] es conocida como una diosa egipcia de la guerra, pero también de la curación.

Conjured Parts (Sekhmet), 2016

Ink and acrylic on canvas

243,8 x 304,8 cm

Acquired in 2017

Julie Mehretu's multi-layered compositions express the complexity of a globalized realm in which the advent of high-speed networked communication has profoundly transformed our perception of space and time. They depict a world in a state of chaos, and denote the artist's persistent engagement with social and political urgencies. This painting is part of a recent body of work, which relates to the civil war in Syria. Layers of brushstrokes and ink markings are applied atop a manipulated press image, perhaps representing healing and reconstruction, but also the way news images that come to prominence are then buried in the collective unconscious, as they disappear from newspapers and screens. The title evokes magic or sorcery, but also invokes the intervention of deities: Sekhmet is an Egyptian goddess of war, also known as a goddess of healing.

SARA RAMO

MADRID, ESPAÑA / SPAIN, 1975

Os Ajudantes (los ayudantes), 2015

Vídeo HD, color, audio 5.1

19'26"

Edición 1/5 + 1 PA

Adquirida en 2017

Sara Ramo explora las diferencias que se dan entre las convenciones y los rituales de las diversas culturas, y el efecto que esas diferencias tienen en la percepción y la comprensión. Un interés clave en la investigación creativa de una artista que vive a caballo entre Brasil y España, y que empezó a experimentar esos contrastes desde muy temprano. No debemos olvidar, además, que Brasil es un lugar de fusión de influencias culturales muy variadas. *Os Ajudantes* es el segundo de una trilogía de filmes cortos centrada en performances musicales, en la que se pone de manifiesto que la forma de experimentar y comprender la música varía drásticamente entre la sala de conciertos y la danza ritual u otro tipo de ceremonia de las culturas primigenias. Mezclando diversas referencias culturales, Ramo escenifica ritos de invención propia, confrontando a los espectadores con sus formas de crear, consciente o inconscientemente, sentido.

Os Ajudantes (the helpers), 2015

HD video, color, audio 5.1

19'26"

Edition 1/5 + 1 AP

Acquired in 2017

Core to Sara Ramo's artistic research is grounded in her interest in how conventions and rituals vary from one culture to another and how this affects perception and understanding. Having split her life between Spain and Brazil, from very early on, Ramo experienced these differences personally. Brazil also happens to be a place where many different cultural influences have blended into each other. *Os Ajudantes* is the second in a trilogy of short films that focuses on music performances. Indeed, rituals for experiencing music vary drastically from a concert hall to a ritual dance or other spiritual undertakings in primal cultures. Blending various cultural references, Ramo stages rituals of her own invention. She confronts the viewer with the way s/he creates meaning, consciously or not.

IGNACIO URIARTE

KREFELD, ALEMANIA / GERMANY, 1972

The Kingdom (El reino), 2013

Rotulador permanente sobre papel

9 dibujos

61,5 × 87,5 × 4 cm cu (con marco)

Adquirida en 2018

Antes de dedicarse a la creación artística, Ignacio Uriarte estudió Administración de Empresas y trabajó en varias corporaciones, donde observó los rituales de la vida de la oficina y cómo se organiza el trabajo empresarial para exemplificar eficiencia racional. Su práctica incide, por consiguiente, en unas tareas repetitivas, que se materializan en un corpus de obra plasmado principalmente en forma de serie, llevado a cabo con materiales tal como papel A4, bolígrafo, lápiz o rotulador. Esa representación del trabajo en la oficina refleja asimismo el extraordinario cambio registrado en los últimos años, con la incorporación de la pantalla de ordenador y la comunicación electrónica. En ese sentido, la práctica de Uriarte podría considerarse más cercana a la estética del arte conceptual. Esta serie de nueve dibujos sobre papel A1 (ocho hojas de A4) crea un conjunto de cuadrículas que plantean una reflexión sobre la incapacidad del ser humano para llevar a cabo cualquier tarea con absoluta perfección.

The Kingdom, 2013

Permanent marker on paper

9 drawings

61,5 × 87,5 × 4 cm each (framed)

Acquired in 2018

Before dedicating his time to making art, Ignacio Uriarte studied business and worked in corporations. There, he observed the rituals of office life and the way work is organized to exemplify rational efficiency. His work therefore focuses on repetitive tasks, resulting in a body of work carried out predominantly in series, using such emblematic materials as A4 copy paper; ballpoint pens; pencils; permanent markers. His representation of office work however points to the extraordinary shift that has occurred in the past few years, as computer screens and electronic communication have completely changed office rituals. Hence, one is inclined to think more of Uriarte's work in relation to the aesthetics of Conceptual Art. This series of nine drawings is produced on A1 paper (8 A4 sheets); it consists of a series of grids that somehow reflect on the impossibility of the perfect reproduction of a task by a human being.

ORIOL VILANOVA

MANRESA, ESPAÑA / SPAIN, 1980

Si la noche fuese un color, 2017

Colección de 700 postales relacionadas con la noche

Dimensiones variables 10 x 15 cm cu

Adquirida en 2018

La obra de Oriol Vilanova se basa en el coleccionismo y la clasificación, operando en formas que recuerdan, en cuanto a método, al arqueólogo. Reúne objetos encontrados, usando el contexto expositivo para examinar sus estatus y reflexionar, al mismo tiempo, sobre cómo el formato expositivo afecta, de forma subrepticia, a la asimilación de cada imagen y del conjunto. Las tarjetas postales extreman la visión estereotipada que podemos tener de un lugar; en ese sentido, ejemplifican la tendencia del turismo a simplificar hasta el extremo el mundo, con el propósito de hacerlo más decifrabla, más consumible. Lo que puede parecernos neutral, expresa, de hecho, la forma en que una cultura elige representarse a sí misma. Presentadas como un conjunto, las colecciones se convierten así en metaimágenes, y cada unidad en una especie de píxel.

If night was a color, 2017

Collection of 700 postcards featuring nightscapes

Dimensions variable 10 x 15 cm each

Acquired in 2018

The work of Oriol Vilanova is rooted in collecting and classifying artefacts, with a specific interest in postcards. His method is akin to that of an archaeologist. He brings together found objects, using the context of the exhibition to examine their status, while also rethinking how forms of displays covertly affect the comprehension of each single image and then as part of a whole. Postcards exacerbate the clichéd vision one may have of a place and, in that sense, are a testimony to how tourism tends to oversimplify the world to make it more decipherable, more consumable. What may appear neutral is in fact telling of how a culture chooses to represent itself. Exhibited as a whole, these collections become meta-images, with each unit acting as a kind of pixel or building block.