

PANÓPTICO

Jesús Hdez-Güero | Avelino Sala

Curaduría: Pablo Barrios

En el centro y desde lo alto se puede observar todo lo que ocurre alrededor nuestro en el interior del edificio. Así funcionan los panópticos. El concepto clásico de Jeremy Bentham de 1791 remite a la vigilancia y al control de los comportamientos humanos. Esta exposición explora y amplía su significado para acercarse tanto a las motivaciones de los protagonistas de la historia como los procesos históricos y los factores estructurales que realizan nuestra historia universal más reciente englobada dentro del marco de la construcción del Estado-Nación y la geopolítica. La instalación con sus ready-mades y las representaciones simbólicas con la narración y la post-fotografía de las obras de Jesús Hdez-Güero y Avelino Sala introducen reflexiones personales y matices sobre la realidad viva y pasada con una estética cuidada, pulida, poética y con una pequeña dosis de humor. El principal objetivo de estas obras es ejercer un cambio sobre el presente y revisar la historia oficial y su relato sobre temas que siguen siendo difíciles de tratar.

Como dice Iván de la Nuez, las reglas del béisbol son muy distintas al fútbol y se fundamentan más en probabilidades y en las acciones de los jugadores que sobre sus emociones e impulsos. Lo racional prima sobre la emoción. La concepción del mundo que representa afirma un orden establecido donde las leyes y la jurisprudencia controlan el comportamiento humano. Esta instalación con dos bates de aluminio de Avelino Sala y una pelota de béisbol de Jesús Hdez-Güero simboliza el tradicional enfrentamiento ideológico (socialismo revolucionario contra liberalismo y democracia), económico (planificación económica vs libre mercado) e internacional (Política exterior de Estados Unidos sobre América Latina y sus doctrinas vs la identidad latinoamericana) que existe entre dos mundos. Esta concepción binaria con nostalgia de la Guerra Fría nos habla de las distintas formas de contener las emociones que son propia de la condición humana. Esta instalación posee múltiples interpretaciones y

PANOPTIC

Jesús Hdez-Güero | Avelino Sala

Curated by Pablo Barrios

In the center and from the top you can see everything that happens around us inside the building. This is how panoptics work. Jeremy Bentham's classic concept of 1791 refers to the surveillance and control of human behavior. This exhibition explores and expands its meaning to approach both the motivations of the protagonists of history and the historical processes and structural factors that make up our most recent universal history encompassed within the framework of the construction of the Nation-State and geopolitics. The installation with its ready-mades and the symbolic representations with the narration and post-photography of the works of Jesús Hdez-Güero and Avelino Sala introduce personal reflections and nuances on lived and past reality with a careful, polished, poetic and with a small dose of humor. The main objective of these works is to bring about a change in the present and review the official history and its narrative on issues that remain difficult to deal with.

As Iván de la Nuez says, the rules of baseball are very different from soccer and are based more on probabilities and the actions of the players than on their emotions and impulses. The rational prevails over emotion. The conception of the world that it represents affirms an established order where laws and jurisprudence control human behavior. This installation with two aluminum bats by Avelino Sala and a baseball by Jesús Hdez-Güero symbolizes the traditional ideological (revolutionary socialism against liberalism and democracy), economic (economic planning vs free market) and international (US foreign policy) confrontation about Latin America and its doctrines vs Latin American identity) that exists between two worlds. This binary conception with nostalgia for the Cold War tells us about the different ways of containing emotions that are typical of the human condition. This installation has multiple interpretations and we travel with the Cuban (Mariel, the rafters' crisis) and Venezuelan

y viajamos con la migración cubana (Mariel, la crisis de los balseros) y venezolana que se ha instalado en los Estados Unidos. Sus jugadores son uno de los mayores exponentes de este fenómeno migratorio.

Muchas transacciones económicas reales se realizan con dinero efectivo y sobre ellos se imprimen dibujos, edificios, emblemas, retratos y símbolos que legitiman la construcción de los Estados-Nación. La imagen del Banco de España con un billete de las antiguas superpuso con una mano real del autor de la imagen nos interpela justamente mostrar la realidad ficticia en la que vivimos en nuestra vida cotidiana. En otras palabras, incide en la creación de las comunidades imaginadas vaciándolas de su significado. El billete real de las antiguas 10000 pesetas bañado en oro con la figura del Rey emérito Juan Carlos I manchada con una tinta negra alude a la fragilidad de los símbolos que representan las naciones y, al mismo tiempo, habla de la teoría del valor de las obras artísticas en los mercados internacionales del arte.

Por último, los 5 dipticos con las plumas intervenidas y los retratos collages ambos post-fotográficos inciden en los factores que realizan la historia (las grandes figuras y sus personalidades; las comunidades; los accidentes; entre otros). Aparecen analogías entre dos ideas y figuras opuestas para crear una nueva que sintetiza el aire de una época mientras que las plumas quieren reescribir la historia con una narración distinta a los relatos oficiales sobre la base de la fragilidad de la memoria. Cuando salimos del edificio y la vorágine visual de las imágenes retoma su curso, esta experiencia nos permite tomar perspectiva sobre nuestros recuerdos para vivir mejor todos juntos.

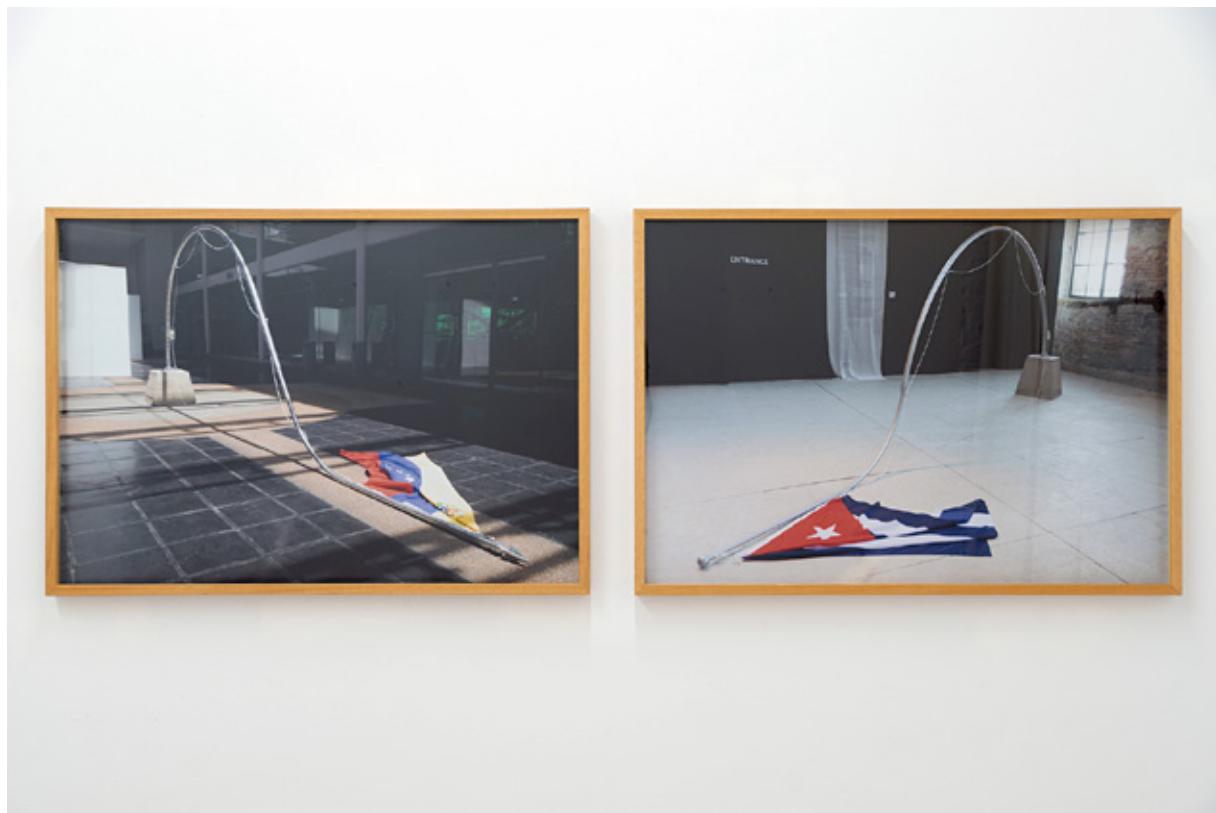
Pablo Barrios

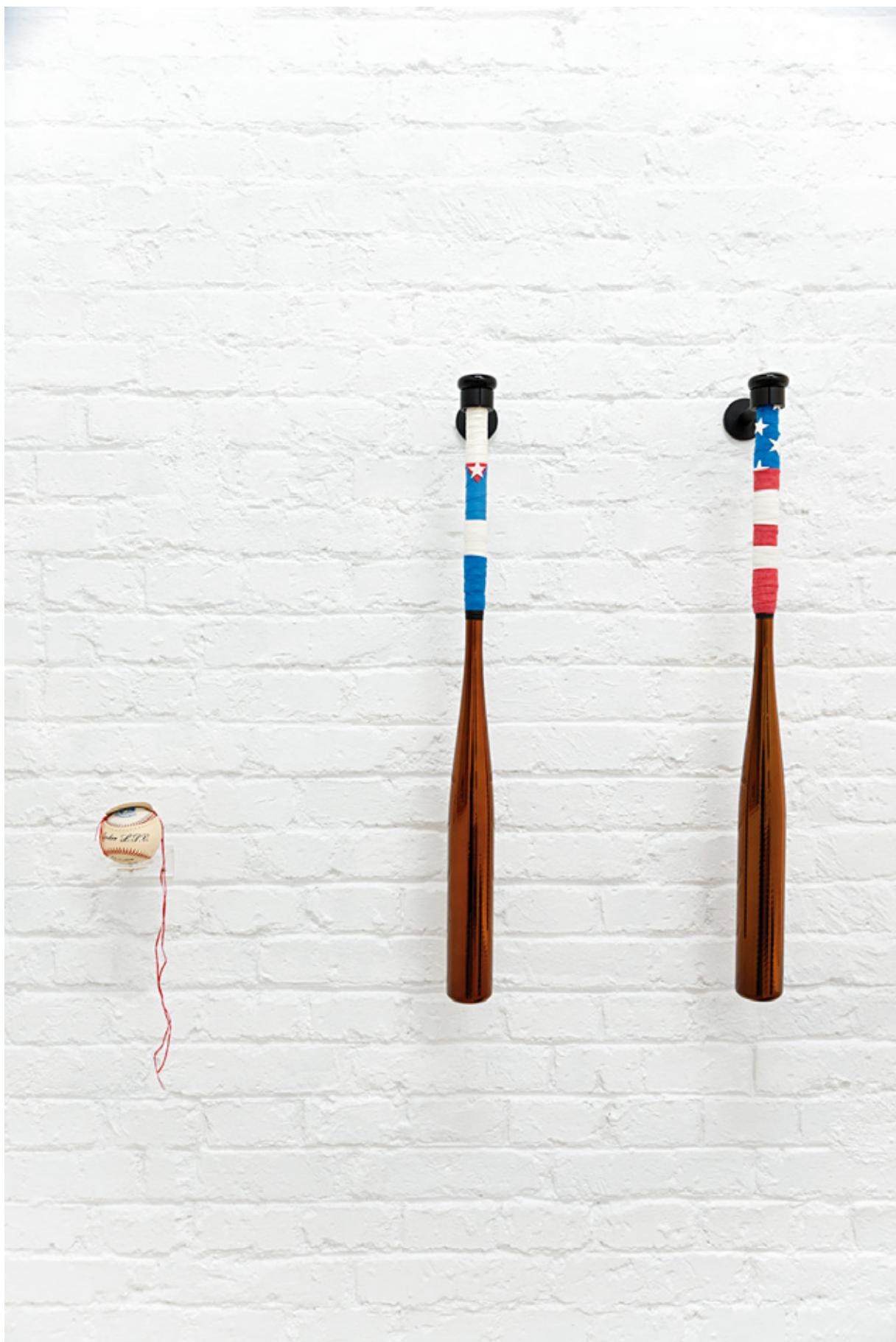
migration that has settled in the United States. Its players are one of the greatest exponents of this migratory phenomenon.

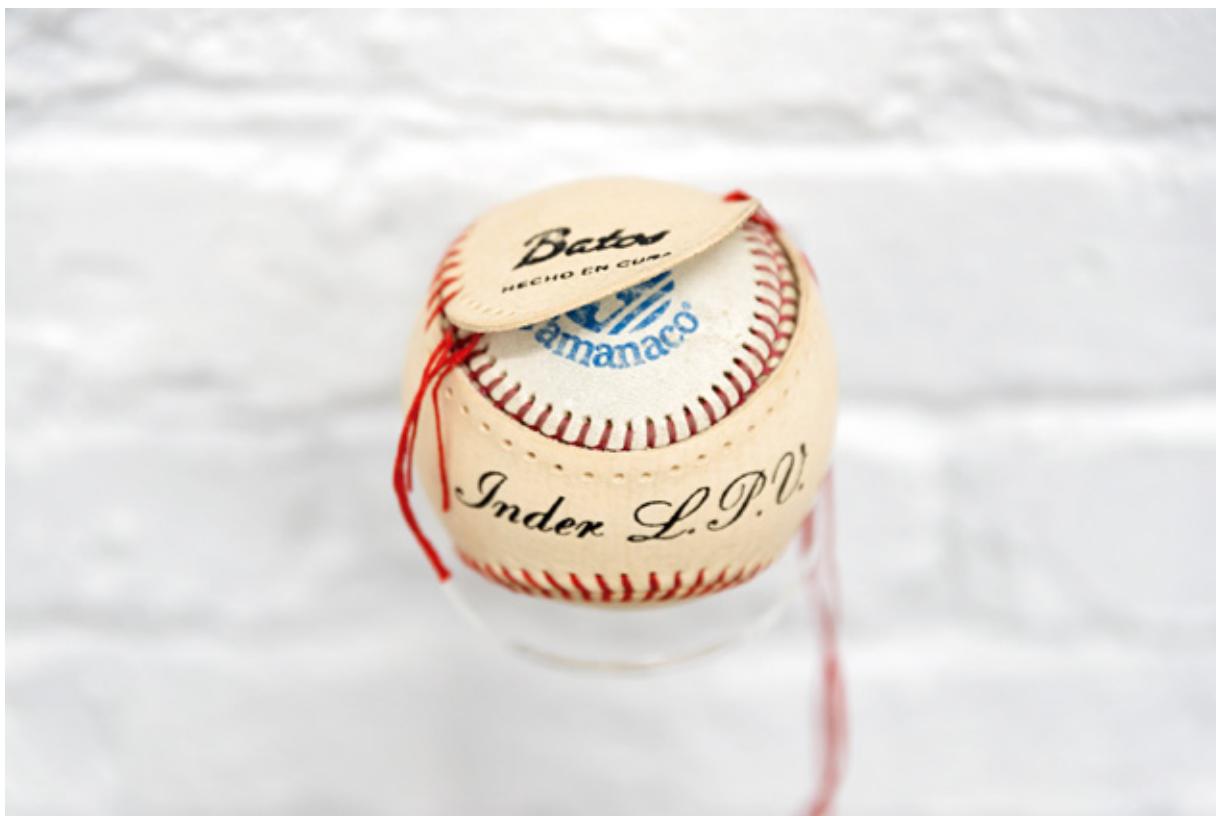
Many real economic transactions are carried out with cash and drawings, buildings, emblems, portraits and symbols are printed on them that legitimize the construction of Nation-States. The image of the Bank of Spain with an old banknote superimposed on a real hand of the author of the image challenges us precisely to show the fictitious reality in which we live in our daily lives. In other words, it influences the creation of imagined communities by emptying them of their meaning. The real gold-plated 10,000 peseta banknote with the figure of King Emeritus Juan Carlos I stained with black ink alludes to the fragility of the symbols that represent nations and, at the same time, speaks of the theory of value of artistic works in the international art markets. i

Finally, the 5 diptychs with intervened feathers and the collaged portraits, both post-photographic, focus on the factors that make history (great figures and their personalities; communities; accidents; among others). Analogies appear between two opposing ideas and figures to create a new one that synthesizes the air of an era while the pens want to rewrite history with a narrative different from the official accounts based on the fragility of memory. When we leave the building and the visual maelstrom of images resumes its course, this experience allows us to take perspective on our memories to better live together.

Pablo Barrio

Avelino Sala (Gijón, 1972)

Avelino Sala es artista, comisario y editor revista Sublime. Su trabajo como artista le ha llevado a cuestionar la realidad cultural y social desde una perspectiva romántica tardía con un punto de vista crítico. Al explorar continuamente la imaginaria social, Sala intenta señalar los puntos dolorosos, demostrando el poder del arte como un espacio para la experimentación y para la creación de nuevos mundos. Sala es un referente español del arte como vehículo de resistencia política, en su producción hay una suerte de poética que contiene una reflexión sobre los poderes del Estado y el control que ejercen. Su reconocible estética refuerza un discurso tan necesario como poderoso, que abarca temas sensibles y relevantes como las migraciones, la dislocación contemporánea, la crisis ambiental y las paradojas del capitalismo.

Sala trabaja en el contexto global del arte contemporáneo, exhibiendo y participando en bienales en Caracas, Tel Aviv, Estambul, entre otros. Su trabajo se ha mostrado a nivel local e internacional en espacios como Abrons Arts Center, Nueva York; Museo de Bellas Artes de Asturias; Centro Nacional de Arte Contemporáneo, NCCA, Moscú; Matadero, Madrid; entre otros.

En 2007 fue galardonado por la UNESCO y la New York Foundation for the Arts con el Artport International Video Award en Basilea (Suiza) y en 2010 con el VAD Prize, Girona Video Art Festival. También fue becario de la Real Academia de España en Roma y en 2012 en el Centro de Arte Le Lait de Albi, en Francia. Galardonado con la beca Vegap en 2021.

Su obra se encuentra en colecciones como: Colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, Centro de arte dos de mayo (CA2M), Collection 21c Museum, Colección ARTIUM de Vitoria , Colección Es Baluard de Palma, Colección Centro Niemeyer, Russian National Center Contemporary Art, NCCA Nueva Colección Pilar Citoler, Colección María Cristina Masaveu, Academia de España en Roma, Ministerio de Cultura de España, Colección Testimonia, CajaMadrid, Bilbao Arte Fundazioa.

Avelino Sala (Gijon, 1972)

Avelino Sala is an artist, curator and editor of Sublime magazine. His work as an artist has led him to question cultural and social reality from a late romantic perspective with a critical point of view. By continually exploring social imagery, Sala tries to point out the sore spots, demonstrating the power of art as a space for experimentation and for the creation of new worlds. Sala is a Spanish reference of art as a vehicle of political resistance, in his production there is a kind of poetry that contains a reflection on the powers of the State and the control they exercise. His recognizable aesthetic reinforces a discourse that is as necessary as it is powerful, covering sensitive and relevant issues such as migration, contemporary dislocation, the environmental crisis, and the paradoxes of capitalism.

Sala works in the global context of contemporary art, exhibiting and participating in biennials in Caracas, Tel Aviv, Istanbul, among others. His work has been shown locally and internationally in spaces such as Abrons Arts Center, New York; Museum of Fine Arts of Asturias; National Center for Contemporary Art, NCCA, Moscow; Slaughterhouse, Madrid; among others.

In 2007 he was awarded by UNESCO and the New York Foundation for the Arts with the Artport International Video Award in Basel (Switzerland) and in 2010 with the VAD Prize, Girona Video Art Festival. He was also a fellow at the Royal Academy of Spain in Rome and in 2012 at the Le Lait Art Center in Albi, France. He awarded the Vegap scholarship in 2021.

His work can be found in collections such as: Contemporary Art Collection of the Community of Madrid, Dos de Mayo Art Center (CA2M), Collection 21c Museum, ARTIUM Collection of Vitoria, Es Baluard Collection of Palma, Niemeyer Center Collection, Russian National Center Contemporary Art, NCCA New Pilar Citoler Collection , María Cristina Masaveu Collection, Spanish Academy in Rome, Spanish Ministry of Culture, Testimony Collection, CajaMadrid, Bilbao Arte Fundazioa.

Jesús Hdez-Güero (La Habana, 1983).

Graduado de la Academia de Bellas Artes "San Alejandro", La Habana (1999-2003). Posteriormente ingresó al Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana (2004-2009), obteniendo su título en Bellas Artes. Estudió en la Cátedra "Arte de la Conducta", impartida por la artista Tania Bruguera, La Habana (2006-2008). Durante estos dos años participó en talleres con personalidades como Thomas Hirschhorn, Allora & Calsadilla, Artur Zmijewski, Rirkrit Tiravanija, Antoni Muntadas, entre otros y con importantes curadores, teóricos y críticos como Okwui Enwezor, Jens Hoffmann, Nicolas Bourriaud, Boris Groys, Manfred Pfister y otros. Recientemente a culminado sus estudios de Fotografía Profesional en EFTI-Centro Internacional de Fotografía y Cine de Madrid (2018-2019). Su trabajo no se limita a un medio artístico específico, sino que depende de la idea a desarrollar. Sus obras han sido incluidas en: 1ª Bienal de Karachi, Pakistán; 3ra Bienal "Desde Aquí", Colombia; la 9na y 12ma Bienal de La Habana, Cuba; 10ma Bienal de Liverpool, Reino Unido; 7ma Bienal de Gwangju, Corea del Sur. Ha expuesto su obra en: Le Palais de Tokyo, París, Francia; Maison Européenne de la Photographie, París, Francia; ESMoA, California, Estados Unidos; Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aquisgrán, Alemania; Museo de Arte Contemporáneo de Roma (MACRO), Italia; Museo Alejandro Otero (MAO), Caracas, Venezuela; Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canarias; Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Artium), Vitoria, España; Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), La Habana, Cuba; entre otros. Ha recibido varios premios importantes como: V Beca Jacobo Tosio, EFTI / Centro Internacional de Fotografía y Cine, Madrid, España; Premio Único en el 3er Festival Internacional de Creación de Video "Close Up Vallarta", Jalisco, México; 1er Premio de Fotografía en el "Concurso Internacional de Arte Contemporáneo 2017", por Open Art Miami, Estados Unidos; la Residencia artística "AIR Laboratory, Centro de Arte Contemporáneo "Castillo Ujazdowski", Varsovia, Polonia; entre otros. Su obra se encuentra en colecciones como Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), Kadist Art Foundation San Francisco, Estados Unidos, Colección CIFO - Ella Fontanals-Cisneros, Estados Unidos; Colección Galila Barzilaï Hollander, Bélgica; entre otras. Vive y trabaja en Madrid

Jesús Hdez-Güero (Havana, 1983).

Graduated from the Academy of Fine Arts "San Alejandro", Havana (1999-2003). Later he entered the Instituto Superior de Arte (ISA) in Havana (2004-2009), obtaining his degree in Fine Arts. He studied at the "Art of Conduct" Chair, taught by the artist Tania Bruguera, Havana (2006-2008). During these two years he participated in workshops with personalities such as Thomas Hirschhorn, Allora & Calsadilla, Artur Zmijewski, Rirkrit Tiravanija, Antoni Muntadas, among others, and with important curators, theorists and critics such as Okwui Enwezor, Jens Hoffmann, Nicolas Bourriaud, Boris Groys, Manfred Pfister and others. He recently completed his studies in Professional Photography at EFTI-International Center for Photography and Cinema in Madrid (2018-2019). His work is not limited to a specific artistic medium, but depends on the idea to be developed. His works have been included in: 1st Karachi Biennale, Pakistan; 3rd Biennial "From Here", Colombia; the 9th and 12th Biennial of Havana, Cuba; 10th Liverpool Biennale, UK; 7th Gwangju Biennale, South Korea South. He has exhibited his work at: Le Palais de Tokyo, Paris, France; Maison Européenne de la Photographie, Paris, France; ESMoA, California, United States; Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, Germany; Museum of Contemporary Art of Rome (MACRO), Italy; Alejandro Otero Museum (MAO), Caracas, Venezuela; Atlantic Center of Modern Art (CAAM), Las Palmas de Gran Canarias; Basque Center-Museum of Contemporary Art (Artium), Vitoria, Spain; National Museum of Fine Arts (MNBA), Havana, Cuba; among others. He has received several important awards such as: V Jacobo Tosio Scholarship, EFTI / International Center of Photography and Film, Madrid, Spain; Unique Prize at the 3rd International Video Creation Festival "Close Up Vallarta", Jalisco, Mexico; 1st Photography Prize at the "International Contemporary Art Contest 2017", by Open Art Miami, United States; the artistic residence "AIR Laboratory, Center for Contemporary Art "Castillo Ujazdowski", Warsaw, Poland; among others. His work is in collections such as the Museum of Modern Art of Bogotá (MAMBO), Kadist Art Foundation San Francisco, United States, Collection CIFO - Ella Fontanals-Cisneros, United States; Galila Barzilaï Hollander Collection, Belgium; among others. Lives and works in Madrid

Pablo Barrios Martínez (Neva York, 1985)

Comisario de arte (Instituto Francés de Madrid) y periodista cultural (Le Petit Journal, Arteinformado, Diplomatic World, Culture Solutions). Emprendedor cultural con proyección internacional especializado en la obtención de fondos europeos para las industrias creativas y culturales y la diplomacia cultural europea. Colaborador con distintos colectivos de artistas e instituciones culturales del ámbito e instituciones culturales del ámbito europeo y latinoamericano.

Pablo Barrios Martinez (New York, 1985)

Art curator (French Institute of Madrid) and cultural journalist (Le Petit Journal, Arteinformado, Diplomatic World, Culture Solutions). Cultural entrepreneur with international projection specialized in obtaining European funds for creative and cultural industries and European cultural diplomacy. Collaborator with different groups of artists and cultural institutions in the field and cultural institutions in Europe and Latin America.

s