Perderse en los bosques

Comisariada por Cristina Anglada

Elena Bajo
Mónica Mays
Pedro Torres

TWIN GALLERY

20 enero - 26 febrero 2022
Miércoles a viernes de 17.00 a 20.00
Sábados de 11.30 a 14.00

San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

“Caminar por un bosque con los ojos abiertos, incluso por uno dañado, es dejarse cautivar por la abundancia de la vida: antigua y nueva; la que está bajo tierra y la que busca la luz. Pero, ¿cómo describir la vida en el bosque? ... no estamos acostumbrados a leer historias sin héroes humanos".

— Anna Lowenhaupt Tsing,
La Seta del Fin del Mundo

PERDERSE EN LOS BOSQUES

“*Perderse en los bosques* es el título de una exposición en la que se ponen en relación algunas obras recientes de los artistas Elena Bajo, Mónica Mays y Pedro Torres. Se trata de trabajos desarrollados a partir de detalladas pero laxas investigaciones en torno al mundo vegetal y las diversas relaciones que hemos mantenido con él, a la vez que despliegan historias que aspiran a trazar otros modos de existencia posibles.

Mónica me compartió la lectura de un capítulo de la obra de Jack Halberstam *Wild Things, The disorder of desire* en la que se habla del término ***Bewilderment***, el cual ha sido clave a la hora de dar forma a esta colectiva. Un concepto que surge de nociones precoloniales en relación a la orientación y navegación en el espacio. Habla de la sensación inmersiva de estar perdido, fundido en otros sistemas espacio-temporales, estar fuera del conocimiento convencional. En su raíz, por supuesto, se encuentra la palabra *wild*: salvaje, utilizada para hablar de lo otro, lo no cultivado. Se trata de algo que a su vez conecta con formas de conocimiento más ligadas al amplio concepto de lo mágico, aquel que va de lo encantador a lo escalofriante. Un concepto fascinante que nos sitúa en una deriva, un merodeo a partir del cual nos alejamos del camino convencional para perdernos en recovecos y senderos alternativos. La desorientación se asume como punto de partida.

En este mismo capítulo, el autor menciona otro texto cuyo título es también *Bewilderment*, de la poeta Fanny Howe, la cual habla del término desde un punto de vista tanto poético como ético en su relación con el lenguaje y la capacidad mágica de crear mundos a través de él. La palabra *spell* significa tanto deletrear/escribir como hechizo. Donna Haraway escribió en su momento la introducción del texto de Ursula K. Le Guin que lleva por título *The carrier Bag Theory of Fiction*, en donde insistía en la idea de que “importa qué mundos hacen mundos, qué mundos hacen historias". Las obras de esta exposición intentan rescatar historias invisibilizadas, silenciadas y con ellas crear nuevos marcos epistemológicos más relacionados con lo mágico, lo vegetal y lo espiritual.

Pedro Torres acude a los helechos para desplegar una narrativa en varios formatos y superposiciones, en los que las propiedades mágicas de las plantas y la combinación de tiempos e historias se ponen en relación. Rescata unas leyendas

que hablaban de ciertas prácticas asociadas a la brujería en la Edad Media en las que se usaba el té o semillas de helecho para lograr la invisibilidad. Recupera la idea mística de la planta y la influencia que en determinados momentos ha tenido en la vida humana. A su vez, la contrapone a los modos en los que el colonialismo ha lidiado tradicionalmente con lo vegetal, principalmente a través de los herbarios y los Jardines Botánicos, en su caso, ejemplificados con las láminas de la colección de José Celestino Mutis.

Monica Mays presenta dos piezas con el tulipán como protagonista. *Forest & Shade ii, iii* (2021) son bordados de seda en forma de edredón en clave onírica y neobarroca que juegan a subvertir las diversas iconografías que ha asumido el tulipán a lo largo de los siglos. Mays toma como punto de partida una historia real, económico-social, un fenómeno acaecido en el siglo XVII, llamado tulipomanía, la primera burbuja especulativa de la historia. Dicha flor se convirtió en una moneda de cambio intercontinental. Con ello, comenzaron a mutar en forma y color, surgiendo los denominados "tulipanes rotos". La otra pieza, de suelo, titulada *Bed, Unsayings* (2020), está compuesta de objetos domésticos descartados, tulipanes en latón forjado e impresiones botánicas en seda vertiendo lana de oveja cruda, donde las formas domésticas sugieren un paisaje animista. Con estos trabajos, Mónica encarna las historias vernáculas asociadas a dichos objetos y materiales, muchas veces transmitidos oralmente y con las que a la vez propone una investigación de mitologías europeas pre-patriarcales.

Elena Bajo presenta fragmentos de su último trabajo en proceso *Una Ola Creciente Rompe en la Orilla del Tiempo (Mañana Yo fui una Planta)*, un proyecto de investigación en el que propone a las plantas medicinales como las narradoras de su historia. Partiendo de plantas de la flora medicinal autóctona de Madrid, y fuentes etnográficas, arqueo-botánicas ancestrales, cosmologías y mitologías prehistóricas de la zona y la colaboración de entidades variadas, el proyecto se materializa en una serie de coreografías, elementos materiales y textuales. Las cerámicas y los cuadros actúan a modo de gestos pictóricos y proponen a su vez una relación con el cuerpo tanto el humano (performers como instrumento de canalización de la amapola del opio con la ingesta en micro dosis de la propia adormidera) como el de la planta: el textil ha sido realizado usando la tejedora Jacquard loom con hilos de algodón impregnados con partes del cuerpo de la planta. Se trata de un proceso artístico autogenerado que sigue una trayectoria fractal no sólo en el espacio sino en el tiempo (tiempo profundo), hallazgos fósiles que contemplan simultáneamente la historia y el futuro del Universo.

Desde la Ilustración, los filósofos occidentales han concebido una idea de la Naturaleza grandiosa y pasiva que el hombre se ha empeñado en dominar y controlar. Una actitud que a su vez nos ha traído a una situación de tal desastre que no sabemos siquiera si la vida en la Tierra puede continuar. La naturaleza servía de telón de fondo para hablar de cuestiones morales del hombre. Solo los narradores

de cuentos y fábulas se atrevieron a hablar de las relaciones y actividades entre los seres, humanos y no humanos. Surge la necesidad de recuperar estas historias y poner los cuidados de estas relaciones en el centro.

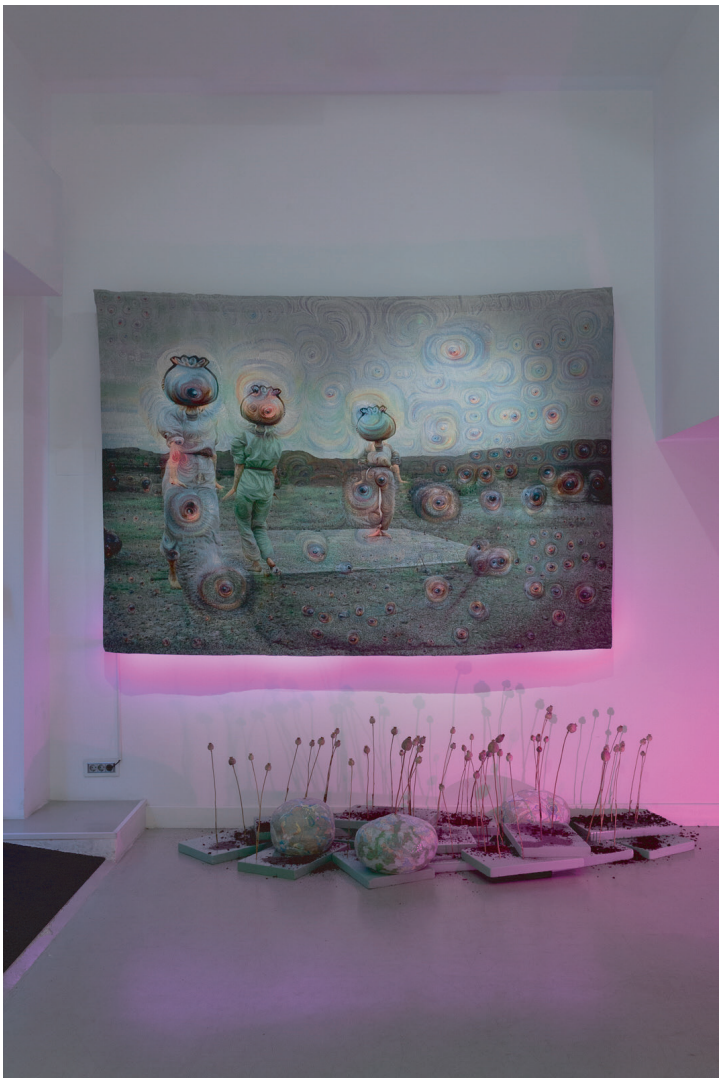
Bajo, Mays y Torres comparten con autores como Michael Marder, Mónica Gagliano, Anna Lowenhaupt Tsing, o Emanuele Coccia un interés renovado por estudiar las relaciones entre especies eliminando la necesidad de poner al hombre en el centro. Sentimos la urgencia de replantearnos nuestro modo de estar en el mundo e intentar deshacer el desaguisado que hemos montado, empezando por un cambio de perspectiva y asumir una posición ecológica, es decir, una que atienda las relaciones entre todos los seres vivos de manera completa, trazando con ello las múltiples historias existentes, no solo las humanas o las de los animales (Jakob von Uexküll), sino también mirando a las grandes olvidadas: las plantas, para, tal vez de ellas aprender algo.

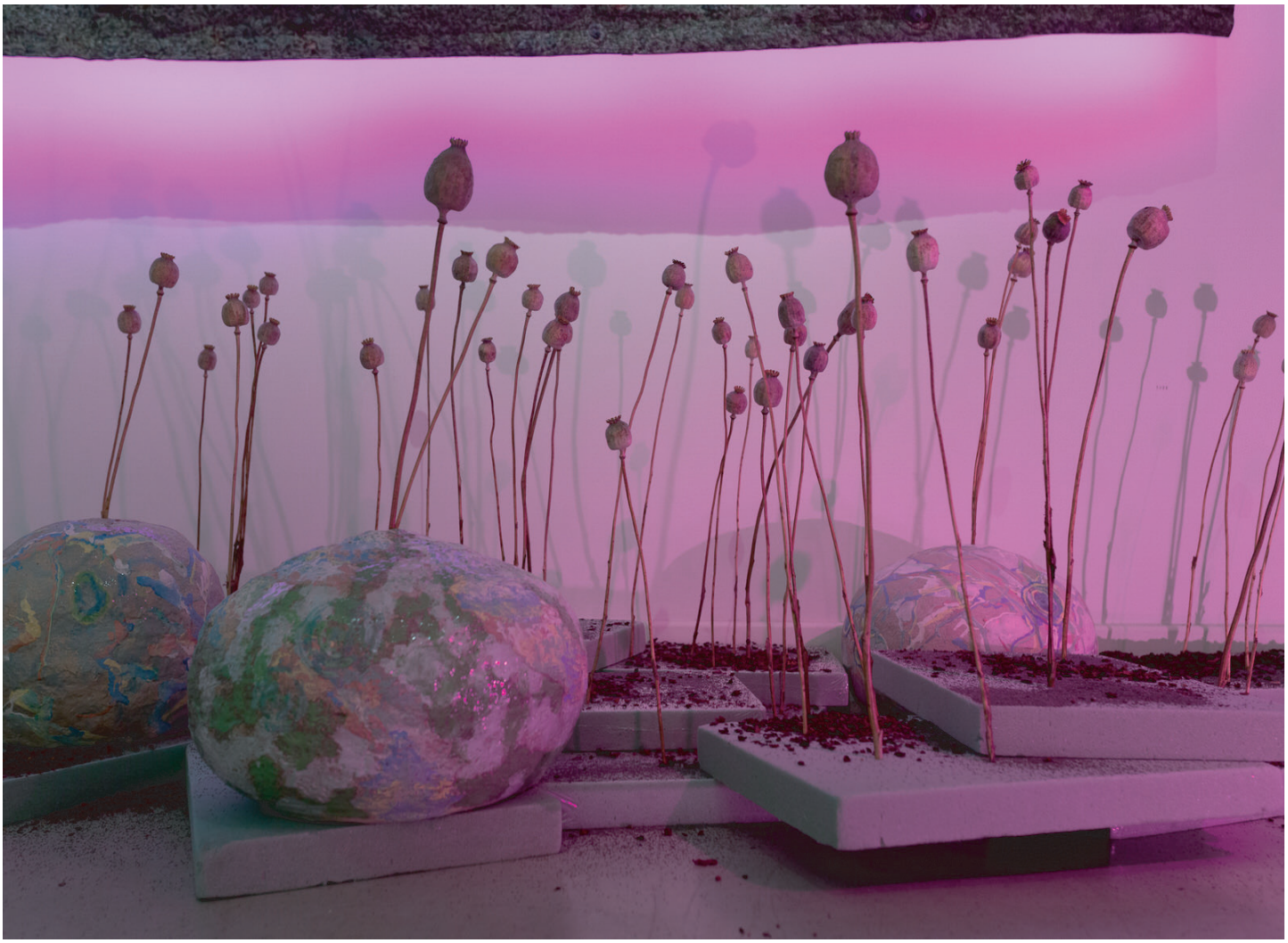
Emmanuel Coccia en *La Vida de las Plantas: una metafísica de la mixtura*, describe la vida vegetal como la forma más paradigmática del estar en el mundo, un modo en el que todo se mezcla (sol, agua, viento, tierra, …). Las plantas no pueden disociar objetos ni materia, se funden con el mundo y su vida es una interminable contemplación del cosmos. Es interesante acudir a sus modos de ser para pensar una alternativa posible al sistema capitalista en el que nos enmarcamos. Como indica Michael Marder, nuestro modo de conseguir energía es extractivo, destructor y acumulativo, sin embargo, las plantas cubren la tierra pero no la dominan ni la conquistan; su modelo es resistente y flexible, basado en una arquitectura colaborativa, sin centro de mando y profundamente adaptativa. La energía proviene tanto de abajo (tierra-raíces) como de arriba (sol), y siempre devuelve más de lo que toma, nunca acumula y actúan casi como canales de intercambio de energía.

Perderse en el bosque es una exposición que propone adentrarnos en una polifonía temporal de historias con las que ampliar imaginativamente otras posibilidades de pensar nuestra manera de estar en el mundo".

Cristina Anglada

Fig. 15. — An ancient fern (*Pecopteris dentata*) from the Pennsylvanian of Missouri. Original in U.S. National Museum. From Knowlton's *Plants of the Past*, by courtesy of the Princeton University Press.





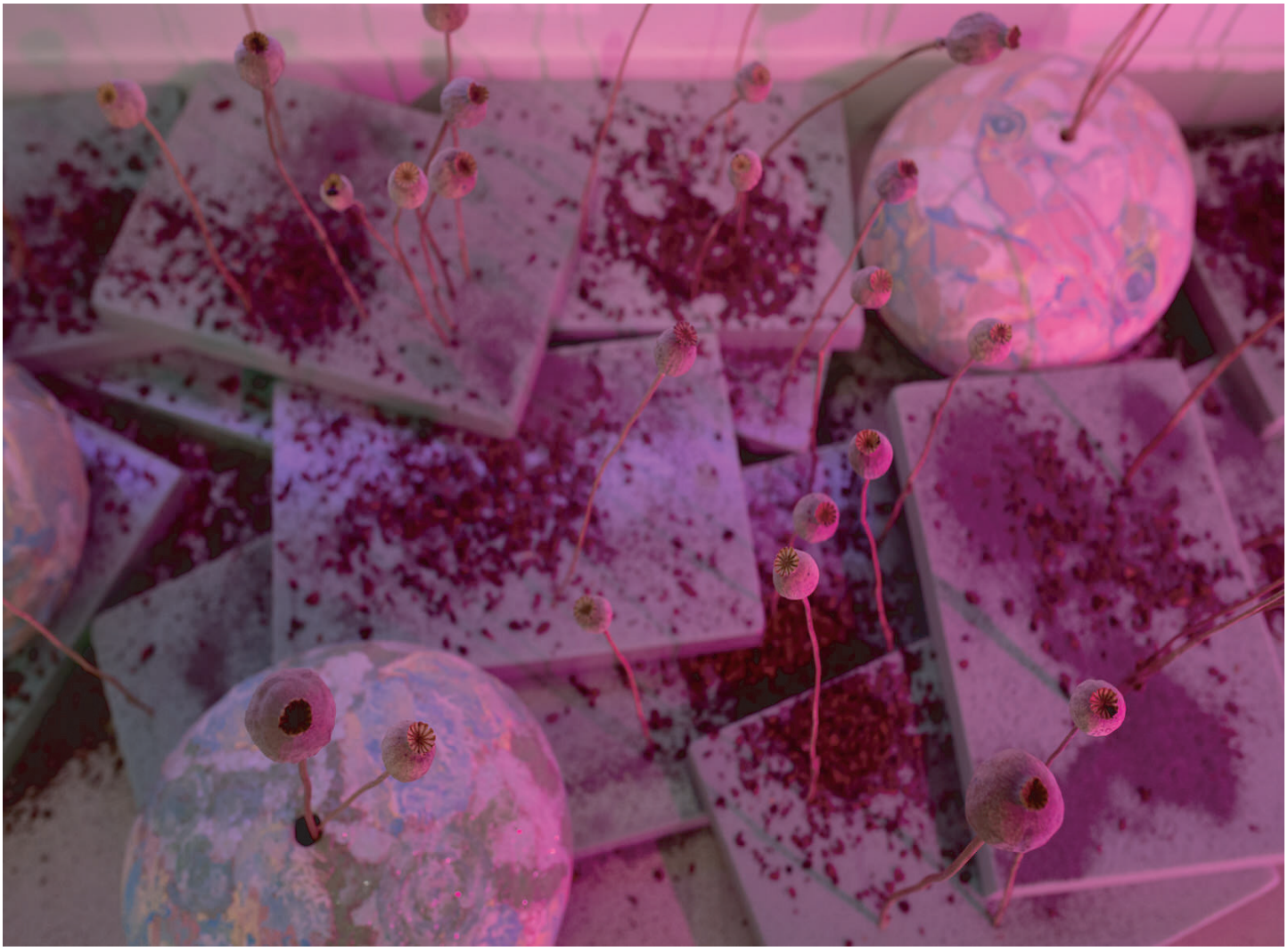


Fig. 15. — An ancient fern (*Pecopteris dentata*) from the Pennsylvanian of Missouri. Original in U.S. National Museum. From Knowlton's *Plants of the Past*, by courtesy of the Princeton University Press.

BIOS

Elena Bajo es una artista española, educadora, coreógrafa y cofundadora del colectivo D'CLUB, dedicado al activismo climático, y del Proyecto P-A-D, Wonder Valley, en el desierto de California, en el que se desarrollan obras de arte y representaciones discursivas. Su práctica artística multidisciplinaria teje elementos tanto personales como políticos en materiales y movimientos que generan narrativas alternativas e implican ideas de la naturaleza y el cuerpo como una entidad social que cuestiona su relación con las ecologías del capital.

Habitualmente, trabaja la escultura performática, los talleres, la danza, la pintura y el video. Obtuvo un MFA en Central Saint Martins, (Londres, 2005) y Máster en Arquitectura Genética por ESARQ (Barcelona), estudió Movimiento Laban y Bartenieff en TanzFabrik, en el Centro de Danza Contemporánea de Berlín y fue cofundadora del proyecto de arte temporal Exhibition (Nueva York, 2009).

Ha presentado performances, exhibiciones, ejercido la docencia y dado conferencias internacionalmente. Asimismo, en 2021 recibió soporte de A/CE (España) en el Centro Europeo de Cerámica, EKWC, NL; Premio Hopper 2020; Fundación de Arte Contemporáneo de Nueva York de Emergencia, en 2019; Fundación Botín Internacional, Premio Beca Artes Visuales, en 2018 y Premio Audemars Piguet, ARCO Madrid, en 2017.

Pedro Torres (1982) centra su práctica artística en temas relacionados a los conceptos de tiempo, distancia, memoria, lenguaje e imagen, utilizando una variedad de medios en el desarrollo de sus obras y proyectos de investigación.

Ha expuesto recientemente en Twin Gallery (Madrid), Galería Fran Reus (Mallorca), Centre de les Arts Lliures/Fundació Joan Brossa (Barcelona), art3* contemporain (Valence), Aragon Park II (Madrid), The Green Parrot (Barcelona), Casal Solleric (Palma de Mallorca), Centro Párraga* (Murcia), Casa Seat* / LOOP Barcelona 2020, Chiquita Room* (Barcelona), Errant. Itinerarios de arte y pensamiento* (Iglesia vieja de El Pont de Suert), Festival Poesia i + (Caldes d'Estrach), Fabra i Coats: Centre d'Art Contemporani de Barcelona, OTR. espacio de arte (Madrid), Swab Barcelona, Dilalica (Barcelona), Bienal de Cuenca (Ecuador), ArtBo (Bogotá, Colombia), CaixaForum Barcelona, BienalSUR (Buenos Aires), Festival Embarrat (Tárrega), NC-arte (Bogotá, Colombia), ARCO Lisboa (Portugal), en la Galería Travesía Cuatro y La Casa Encendida (Madrid), Galería Luis Adelantado* (Valencia), Bienal de Mardin (Turquía), Bienal de las Fronteras (México), Blueproject Foundation* y Fundació Antoni Tàpies (Barcelona). Sus vídeos han sido proyectados en diferentes festivales en Europa, América del Sur y Asia.

Ha recibido premios y becas, como PostBrossa (2021), finalista del Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de Artes Visuales (2021, 2020), la Beca Exchange art3/Homesession (2021), las Ayudas a la Creación S.O.S ARTE/CULTURA de Vegap (2021), Convocatoria de Producción de la Fundación “la Caixa" (2020), la beca de investigación del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2020, 2013), el premio de producción de la Sala d'Art Jove de Barcelona (2013) y la beca de la Fundación Botín (2007), entre otros. Ha estado en residencias artísticas en Valence (Francia), Skagaströnd (Islandia), Seúl (Corea del Sur), Berlín (Alemania) y Barcelona (España).

Algunas de sus obras y publicaciones pertenecen a las colecciones de Fundación Botín, Blueproject Foundation, MadridAbierto, colección olorVISUAL, ICP New York, UPV/Colección de libros de artista y otras colecciones privadas. Vive y trabaja en Barcelona, donde es artista residente en Hangar, Centro de producción e investigación de artes visuales.

Mónica Mays, la práctica de Mónica Mays se desarrolla entre la escultura, la instalación y la performance. Sus trabajos más recientes se centran en canibalismos naturaleza-cultura, paisajes anamórficos, mitologías prepatrialcales y en el neobarroco.

Estudió Antropología Cultural en la Universidad de Nueva Orleans, se graduó por la École Superieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo en 2015, y recibió un MA del Sandberg Instituut de Amsterdam en 2017. Ha desarrollado proyectos en residencias artísticas como Rupert (LT), Fundación Bilbao Arte (ES), Matadero

Madrid (ES) y DOGO (CH). Sus trabajos han sido expuestos en espacios como Frascatti Theater (NL), Centro Centro (ES), Salón (ES), Cobra Museum (NL), Industra Gallery (CZ), Extra City Kunsthal (BE) y Atelier Chiffonier (FR). En 2021 ha sido otorgada los premios 3PD de Amsterdam Foonds voor de Kunst y Generación 2022 de la Fundación Montemadrid. Actualmente reside entre Madrid y Amsterdam.

Cristina Anglada es comisaria independiente, asesora y gestora cultural, especializada en el ámbito del arte contemporáneo. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (2002-2007) y obtuvo el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la UCM y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2010-2011). Fundó la revista online de arte contemporáneo nosotros, la cual dirigió durante 5 años junto a Jose Ramón Sandar Rivas y Virginia Lázaro.

Actualmente trabaja como asesora de arte contemporáneo para coleccionistas privados. Del 2019 al 2021 ha ejercido como asesora de Artes Visuales del Programa AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE). Desde 2018 es miembro pre-selector de convocatorias como Generaciones (La Casa Encendida) y Premio BMW de Pintura. También trabaja como comisaria asesora de residencia La Moissie, en la región de la Dordogne en Francia.

En 2016 funda junto a Gema Melgar la organización sin ánimo de lucro This is Jackalope, dedicada a la difusión, producción y creación de prácticas artísticas contemporáneas. Entre sus proyectos anuales se encuentan la publicación en papel bilingüe y la producción de una edición especial y seriada de artista. Actualmente son las comisarias del ciclo anual "Un Rastro Involuntario" en la Sala A de La Casa Encendida con artistas como Agnieszka Polska, David Horvitz, Hanne Lippard, o Jona Rafman. Colaboran con entidades como Museo Thyssen y ARCOmadrid.

Entre sus últimas exposiciones colectivas se encuentra Cadmio Limón, una exposición de pintura para la Galerías Pelaires, Mallorca, con artistas como Tala Madani, Cornelia Baltes o Katherine Bernhardt. En 2018 comisarió la colectiva Adverbios Temporales durante ARCOmadrid 2018 (CentroCentro Madrid) con los artistas: Serafín Álvarez, Cécile B. Evans, Nora Barón, Nina Canell, Marian Garrido, Rubén Grilo, Camille Henrot, Hanne Lippard, Regina de Miguel, Jacopo Miliani, Shana Moulton, Mélodie Mousset, Julian Chàrriere y Laure Prouvost.

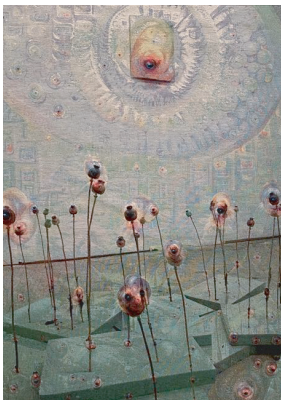
MÓNICA MAYS “Bed, Unsayings”
Madera, latón, algodón, seda, flores, hojas, lana, hematita
160 x 60 x 90 cm
2020
6.000 € + IVA

MÓNICA MAYS “Forest and Shade”
Seda, algodón, latón
175 x 140 cm
2019
4.500 € + IVA

PEDRO TORRES “Huele la tierra sembrada por un helecho (un recuerdo imposible)”
Impresión en vinilo (imagen del archivo de la Wellcome Collection), fósil de helecho (Neuropteris ovata), poliestireno espejado, pulverizador de cristal de Bohemia, esencia de hojas verdes y romero
Medidas variables
2021-22
2.800 € + IVA
Esencia: 780€ + IVA
Vinilo + esencia + 6 obras enmarcadas: 9.800€ + IVA

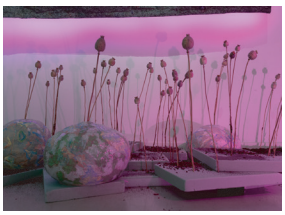
PEDRO TORRES “Serie Mutandis”
Fotografías impresas con tintas pigmentadas sobre papel
Hahnemühle Fibre Matt, metacrilato con texto cortado a láser, papel plateado
40 x 30 x 3,5 cm enmarcado
2021
Precio de 1: 1.300 € + IVA
Precio de 2: 2.400 € + IVA
Toda la serie (8): 9.300€ + IVA

ELENA BAJO “La Danza de las Amapolas de Opio”
Tejido Jacquard de algodón
200 x 284 cm
2021
19.000€ + IVA

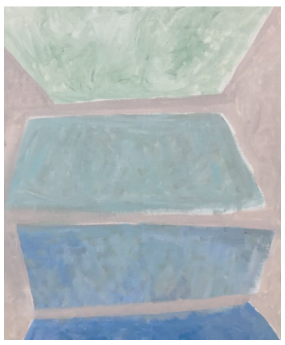


ELENA BAJO "Opium Poppy Studies N.1"
Tejido Jacquard de algodón
130 x 94 cm
2021
7.300€ + IVA

ELENA BAJO “Manifesto de la planta"
Escultura performativa, cerámica, engobe y laca
26 x 38 x 40 cm
2021
9.000 € + IVA



ELENA BAJO “Poppy studies installing"
Espuma y cabezas de amapola secas
Medidas variables
2020
5.000 € + IVA
Instalación completa: 39.000 € + IVA



ELENA BAJO “Poppy studies painting"
Acrílico sobre lienzo de algodón
66 x 54 cm
2021
3.700€ + IVA