

La matriz del poder

Teorías y prácticas decoloniales

25.01.20 – 20.06.20

Sala 4

MUSAC Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

GUÍA DE SALA
EXHIBITION GUIDE

Contenidos Contents

Créditos Credits.....3

Sobre la exposición 5

On the exhibition 7

Obras en exposición Exhibited works 9

Créditos Credits

Colección MUSAC MUSAC Collection

GEORGE ADEÁGBO, YTO BARRADA, ZOULIKHA BOUABDELLAH, FERNANDO BRYCE, IVÁN CANDEO, PACO CAO, C.A.S.I.T.A., RAIMOND CHAVES / GILDA MANTILLA, MUJERES CREANDO, DECLINACIÓN MAGNÉTICA, CHUS DOMÍNGUEZ, CHUS GUTIÉRREZ, PAULA HEREDIA / COCO FUSCO, PIETER HUGO, ISAAC JULIEN, ISAAC JULIEN, KAPWANI KIWANGA, VALERIANO LÓPEZ, ROGELIO LÓPEZ CUENCA, CRISTINA LUCAS, ÁNGEL MARCOS, PALOMA POLO, TATIANA PARCERO, YINKA SHONIBARE, SILVIA ZAYAS.

Centro de Documentación MUSAC MUSAC Documentation Center

IGNACIO ACOSTA, JUAN PABLO BALLESTER, YTO BARRADA, CAROLINE BETEMPS BOZZANO, HANNAH COLLINS, OCHY CURIEL PUCHARDO, EMORY DOUGLAS, LUCÍA EGAÑA ROJAS, YUDERKYS ESPINOSA MIÑOSO, RAMÓN ESONO EBALÉ, ÁNGELA FERREIRA, COCO FUSCO, MATTHEW GALLOWAY, CARLOS DE GREDOS, FRANCISCO GODOY VEGA, BONIFACIO HERNÁNDEZ GIL, RUBÉN H. BERMÚDEZ, HERGÉ, DAVID ITURREGUI, ALFREDO JAAR, SALAH MALOULI, ILAN MANOUACH, CRISTINA DE MIDDEL, BORJA MIGUELEZ, JESÚS PALOMINO, YOSJUAN PIÑA NARVÁEZ, LOUISE PURBRICK, XAVIER RIBAS, PATRICK RORKE, TENSO TENSO CHINO, INGRID WILDI MERINO.

Título Title

La matriz del poder. Teorías y prácticas decoloniales

The matrix of power. Decolonial theories and practices

En relación a In relation to

Cinco itinerarios con un punto de vista

Five Tours, One Point of View

Comisariado Curatorship

Manuel Olveira

Coordinación Coordination

Helena López Camacho

Fechas Dates

25.01.20-20.09.20

Lugar Hall

Sala 4 Hall 4

Portada Cover

Yinka Shonibare. *Dorian Gray*, 2001 (detalle). Fotografía B/N. 122 x 152,5 cm. Colección MUSAC

Sobre la exposición

La estructura de poder actual en el mundo es heredera directa del colonialismo europeo que surge en el siglo XV vinculado a la modernidad y el capitalismo. La descolonización de América en el siglo XIX y de Asia y África en el XX no eliminó la colonialidad, sino que continuó de otra manera igual de injusta. Desde los años sesenta, con una perspectiva crítica como la de Franz Fanon, se fraguan una serie de teorías y prácticas que resquebrajan formas convencionales de poder derivadas de la colonización y heredadas por el actual capitalismo extractivo global que sigue depredando los territorios, imponiéndose económica, cultural, artística y epistemológicamente. Ante ello, surgen diferentes movimientos de resistencia, desobediencia y reclamación que evidencian y critican los aspectos más negativos de la colonialidad, como son el racismo, el sexismo, el eco y etnocidio o la explotación en todas sus dimensiones, que incluyen tanto la económica como la simbólica. Por ello, emergen una serie de nuevos paradigmas de pensamiento y representación que releen y resitúan las categorías de hegemonía y subalternidad, fundamentales para entender la matriz colonial del poder.

Con estas referencias críticas, la programación del MUSAC ha ofrecido una serie de temas o “lugares de pensamiento” que fundamentan nuevas epistemologías críticas con el eurocentrismo y contribuyen al desalojo de las categorías que confinaban a algunas culturas en el espacio marginal de lo negado por las supuestas “formas superiores” modernas, lógicas y canónicas occidentales, que no son sino formas de imperialismo.

Esta posición la ejemplifican muy bien las exposiciones *Colonia apócrifa. Imágenes de la colonialidad en España* (2014), *El iris de Lucy. Artistas contemporáneas africanas* (2016), *Provincia 53. Arte, territorio y*

*descolonización en el Sáhara (2017-2018) o Todos los tonos de la rabia.
Poéticas y políticas antirracistas (2018-2019).*

On the exhibition

The world's current power structure is a direct legacy of the European colonialism that emerged in the 15th century linked to modernity and capitalism. The decolonisation of America in the 19th century and of Asia and Africa in the 20th did not eradicate colonialism; on the contrary, it continued in an equally unfair if new manner. Since the sixties, from a critical perspective such as that of Franz Fanon, a series of theories and practices that undermine conventional forms of power derived from colonialism have been developed. These forms of power, which have been inherited by the current global extractive capitalism, continue to plunder territories, imposing itself economically, culturally, artistically and epistemologically. In the face of this, different movements of resistance, disobedience and protest have emerged, highlighting and criticising the most negative aspects of colonialism such as racism, sexism, eco- and ethnocide or exploitation in all its dimensions, including both economic and symbolic. As a result, there have appeared a number of new paradigms of thought and representation that are re-reading and re-situating the categories of hegemony and subalternity, fundamental to understanding the colonial matrix of power.

From these critical references, MUSAC's programming has offered a series of topics or "places of thought" that lay the foundation for new epistemologies critical of Eurocentrism and contribute to the removal of the categories that confined some cultures to the marginal space of that which is denied by the supposedly modern, logical and canonical Western "higher forms" — which are nothing but forms of imperialism.

This is amply exemplified in the exhibitions *Colonia apócrifa. Imágenes de la colonialidad en España* (2014), *Lucy's Iris. Contemporary African Women Artists* (2016), *Provincia 53. Art, Territory and Decolonization of Western Sahara* (2017-2018) or *All the Shades of Anger. Poetics and Politics of Anti-racism* (2018-2019).

Obras en exposición

Exhibited works

IVÁN CANDEO

(Caracas, Venezuela, 1983)

Inercia, 2009

Vídeo, color sin sonido Colour video with sound

32' 38''

Colección MUSAC MUSAC Collection

La obra de Iván Candeo explora el renacimiento de ideales utópicos asociados a narrativas populistas. Situado en el debate entre el arte y el dominio de la cultura visual, Candeo focaliza y confronta la relación entre el movimiento, el tiempo y la historia, con un especial interés en indagar en torno a las fórmulas en que operan las representaciones visuales. Su obra trae al presente un pasado representacional para ser visto con la conciencia de las coordenadas espacio-temporales del espectador, frente a los relatos historiográficos y locales del pasado. En *Inercia* un ciclista profesional hace una sesión de calentamiento delante de un mural que representa a Simón Bolívar, el gran libertador de América Latina, cuya herencia política de libertad y optimismo es reclamada por muchos políticos latino-americanos contemporáneos. El ciclista pedalea y pedalea, mas no parece avanzar mucho. Candeo traza una sutil metáfora del destino de muchos de los ideales patrióticos a manos de políticos populistas.

Iván Candeo's work explores the revival of utopian ideals associated to populist narratives. Placed in the debate between the arts and the influence of visual culture, Candeo's work is focused on the confrontation of concepts such as movement, time and history, paying special attention to the operating equations of visual representations. His work brings to the present a past representation in an attempt to be seen with the awareness of the space-time coordinates of the viewer, in comparison with the historiographic and local stories of the past. In *Inercia* [Inertia], a professional cyclist is warming up in front of a mural representing Simon Bolivar, the great liberator of Latin America, and whose political heritage of freedom and optimism is claimed by many contemporary Latin American politicians. The cyclist pedals and pedals, but he doesn't really seem to move on. Candeo traces a subtle metaphor for the destiny of many patriotic ideals in the hands of political leaders.

DECLINACIÓN MAGNÉTICA

[Aimar Arriola, José Bueso, Diego del Pozo, Eduardo Galvagni, Sally Gutiérrez, Julia Morandeira Arrizabalaga y Silvia Zayas]
(Madrid / Bilbao, España Spain 2012)

Margen de error, 2013

Instalación, estructuras de madera, libros y 6 vídeos, color y sonido
Installation, wooden structures, books and 6 colour videos with sound
Medidas variables Variable dimensions
Colección MUSAC MUSAC Collection

Colectivo artístico de investigación y producción formado por artistas, teóricos y comisarios de arte, que propone revisar aspectos de la construcción de la historia oficial española en la producción de imágenes y discursos, partiendo de la toma de conciencia de los estudios poscoloniales y decoloniales desde el contexto inmediato más próximo. *Margen de error* es la primera producción del grupo, y aborda el pasado y presente colonial español a través de una aproximación crítica a los relatos consolidados en los libros de texto. El trabajo es fruto del trabajo con alumnos y profesores de la ESO y Bachillerato durante tres días en un plató de grabación, registrados en vídeo. Las dinámicas llevadas a cabo fueron de dos tipos: actividades que buscaban hacer aflorar ideas y representaciones instaladas en el inconsciente, y ejercicios más pautados en los que recibían instrucciones para el desarrollo de acciones de memorización y puesta en escena.

An artistic collective for research and production formed by artists, theorists and art curators that proposes to review the production of images and discourses in Spanish official history, starting from the awareness of postcolonial and decolonial studies, from the immediate context. *Margen de error* [Margin of error] is the first production of the group, and addresses the Spanish colonial past and present through a critical approach to schoolbooks. A group of students and teachers from middle and high school worked in a series of activities developed over three days on a recording set and recorded on video. Work dynamics were divided into two parts: activities to explore ideas and representations in the unconscious, and scaffolded activities in which students receive concrete instructions of memorization and staging.

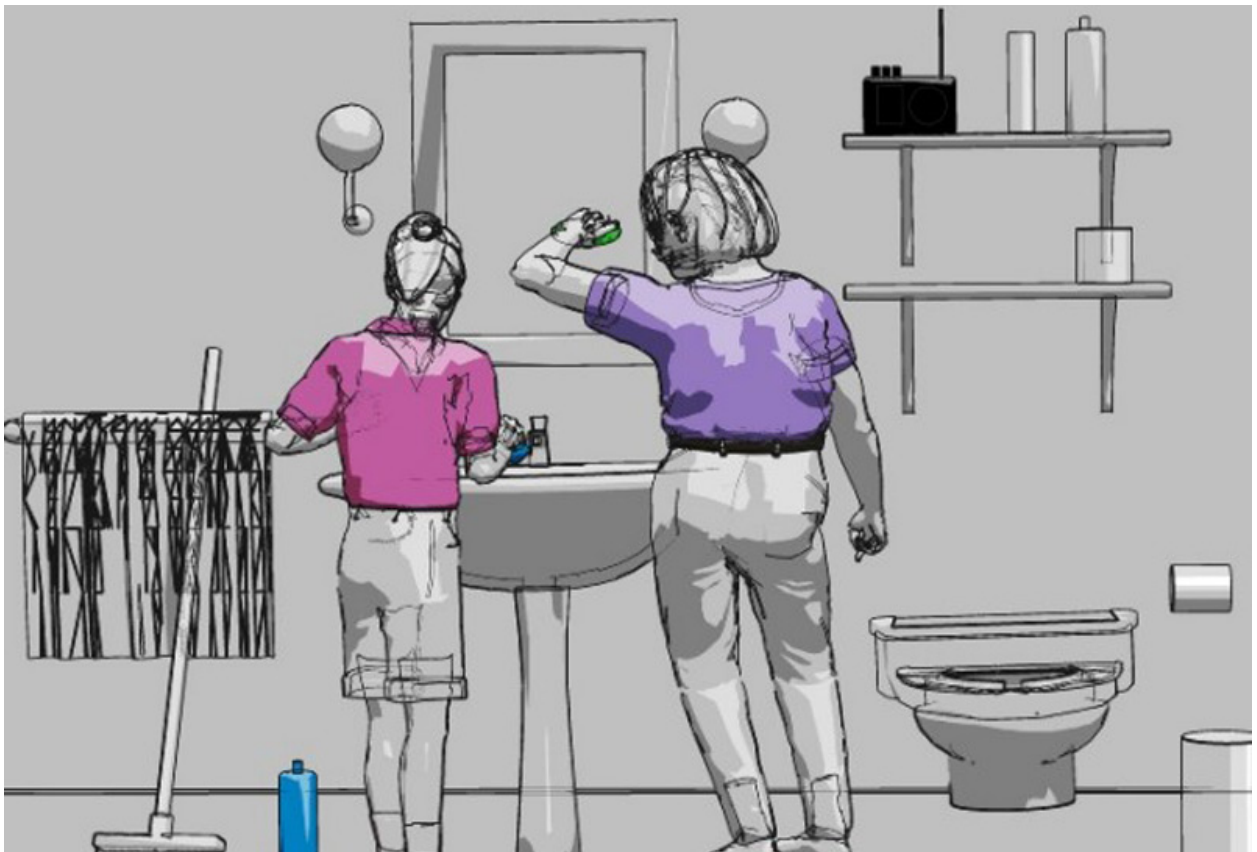
CRISTINA LUCAS

(Jaén, España Spain 1973)

El eje del mal, 2003

Animación, vídeo color y sonido Animation, colour video with sound
3'

Colección MUSAC MUSAC Collection

Cristina Lucas construye su trabajo a partir de arquetipos familiares, patrones de compartimientos morales y cuestiones políticas, referencias históricas y comportamientos consensuados, como en las posiciones de género político, siendo el dibujo, la fotografía y el vídeo los medios más utilizados por ella. *El eje del mal* narra la historia de una madre que instruye a su hija sobre los beneficios de la limpieza. La acción transcurre en el cuarto de baño, lugar donde la idea terrible de aniquilación del molesto enemigo, en este caso bacterias, es potenciada por las noticias sobre la guerra de Afganistán que suenan en la radio. Los diálogos entre ambas están cargados de una perversa ingenuidad que enfatiza la idea de destrucción necesaria. Lucas, apelando al sentido del humor del espectador, establece un paralelismo entre la educación femenina y la creación de una opinión global mediante la manipulación a la que nos someten los medios de comunicación.

Different family archetypes, moral behaviour models, politics, historical references and accepted behaviours on positions of gender are the core areas dealt with in the work of Cristina Lucas, whose most common media are drawing, photography and video. *El eje del mal* [The Axis of Evil] narrates the ostensibly innocent story of a mother who instructs her daughter about the virtues of cleanliness. The action takes place in the bathroom, a place where the terrible idea of exterminating the troublesome enemy, in this case bacteria, is heightened by the news heard over the radio about the war in Afganistan. The exchanges between mother and daughter are charged with a perverse ingeniousness that emphasises the idea of necessary destruction. Lucas, appealing to the spectator's sense of humour, sets up a parallelism between female education and the creation of global opinion via the manipulation we are exposed to by the news media.

YINKA SHONIBARE

(Londres, Reino Unido London, UK 1962)

Dorian Gray, 2001

12 fotografías B/N y color 12 B/W and colour photographs

122 x 152,5 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

En el trabajo de Yinka Shonibare confluyen influencias y culturas variadas. Su obra es resultado de esta suma de referencias y contradicciones históricas, sociales y culturales, siendo el elemento más repetido en sus trabajos el uso constante de maniqués, vestidos con trajes victorianos realizados a partir del uso de telas típicas africanas. Un mestizaje que articula una compleja reflexión sobre el intercambio de referencias entre distintas culturas, así como sobre las relaciones que se establecen entre países colonizados y sus colonizadores. Inspirado en la novela *El retrato de Dorian Gray*, esta instalación examina las representaciones históricas en la sociedad inglesa, a través de conceptos como los de clases sociales diferenciadas o las distintas razas que conforman una ecléctica población producto de una intensa actividad como imperio colonial. Shonibare muestra, a modo de fotogramas, la historia del protagonista de la novela de Oscar Wilde, en la que a diferencia de aquella, el protagonista es un hombre de raza negra.

In Yinka Shonibare's work converge diverse influences and cultures. His practice is the result of the sum of them and the historical, social and cultural contradictions. The most frequent reference-point is the constant use of tailors' dummies in Victorian suits made from the typical African fabrics. This is an interweaving that sets up a complex reflection about the interchange of references between colonised countries and their colonisers. Taking its inspiration in the novel *A Portrait of Dorian Gray*, this installation revises the representations of English society, through concepts such as those of different social classes or the various races that go to make up an eclectic population that has emerged out of intense activity as a colonial empire. Shonibare shows, as if in stills from a film, the story of the main character of Oscar Wilde's novel. The difference lies in that the main character is a black man.

FERNANDO BRYCE

(Lima, Perú Peru 1965)

Kolonial post, 2006

Instalación, 111 dibujos, tinta sobre papel Installation, 111 drawings, ink on paper

Medidas variables Variable dimensions

Colección MUSAC MUSAC Collection

La obra de Bryce reflexiona —a partir del dibujo a tinta de portadas de libros, revistas, anuncios publicitarios o carteles encontrados— sobre fenómenos históricos, ideológicos y culturales. En *Kolonial Post* [Correo colonial], Bryce exhuma toda una serie de cadáveres y documentos — desde portadas de publicaciones dedicadas a la expansión imperial alemana, como *Der Kolonialfreund* o *Colonial Post*, hasta retratos de los protagonistas de cada una de esas colonizaciones— que, a través de la selección y del montaje, le permiten revelar que las prácticas coloniales no acabaron con el fin de la II Guerra Mundial, ni con el auge de los movimientos independentistas del “Tercer Mundo”. La disposición de los mismos genera una nueva idea discursiva respecto a los mismos hechos históricos, y a la vez establece una nueva sintaxis narrativa sobre el carácter imperial del capitalismo en expansión y la consolidación global de su carácter moderno, abierto y, al mismo tiempo, colonial.

Bryce’s work reflects on historical, ideological and cultural phenomena. His ink drawings are always based on transcriptions of encountered images such as book covers, magazines, advertisements or posters. In *Kolonial Post*, Bryce exhumes a whole series of corpses and documents — cover publications on German imperial expansion such as *Der Kolonialfreund* or *Colonial Post*, or portraits of people involved in each of these colonisation processes — that, through the selection and layout, allow him to reveal how colonial practices neither finished with the end of the Second World War, nor with the growth in “Third World” independence movements. The disposal of the drawings establishes a whole new discursive idea of the same historical facts. Their arrangement thus creates new narrative syntaxes of the imperial nature of expanding capitalism and the global consolidation of its modern and open yet colonial nature.

PALOMA POLO

(Madrid, España Spain 1983)

“Concepts of Symultaneity” de la serie from the series *The Path of Totality*, 2011

Filme de 16 mm, color y sonido transferida a vídeo 16mm colour film with sound transferred to video

15' 22”

Colección MUSAC MUSAC Collection

El trabajo de Paloma Polo aborda la relación entre las formas de poder y el conocimiento, y es resultado de largos procesos de investigación que estudian la relación que la ciencia y la tecnología tienen con los desarrollos económicos, sociales y políticos, en tanto en cuanto informan sobre la historia de la producción de conocimiento y la construcción de un discurso político. *Concepts of Symultaneity* [Conceptos de simultaneidad] es parte de un proyecto más amplio, *The Path of Totality* [El camino de totalidad] —término científico que designa la franja geográfica de mejores condiciones para la observación de eclipses de sol—, que Polo desarrolla en relación con sus investigaciones sobre las expediciones astronómicas de los siglos XIX y XX desarrolladas gracias a la expansión colonial imperialista y la estructura de dominación colonial, que daba coyuntura y facilitaba el desplazamiento de los científicos a colonias aliadas, además de proporcionar mano de obra barata.

Paloma Polo's work addresses the relationship between forms of power and knowledge, and is the result of long research processes that study the relationship of science and technology with economic, social and political developments, insofar as they inform us about the history of knowledge production and the construction of a political discourse. *Concepts of Simultaneity* is part of a larger project, *The Path of Totality* — a scientific term that denotes the geographical strip where the conditions are best for observation of solar eclipses. Polo developed *The Path of Totality* in connection with her research on the astronomical expeditions for the observation of these phenomena promoted in the 19th and 20th centuries thanks to the imperialist colonial expansion and the structure of colonial domination, which facilitated the movement of scientists to allied colonies, in addition to providing cheap labour in the place of destination.

SILVIA ZAYAS

(León, España Spain 1978)

“Pêro Escobar vs. Elvis Presley” del proyecto from the project *São Tomé Revisited*, 2012

Vídeo color y sonido Colour video with sound

16' 57”

Colección MUSAC MUSAC Collection

Silvia Zayas trabaja entre los límites de la *performance*, el vídeo y la coreografía expandida. Es parte del colectivo de artistas, teóricos y comisarios *Declinación Magnética*, y del grupo de investigación *El desenterrador*, desde 2013. *São Tomé Revisitado* es una instalación y una *performance*, donde todos los materiales del proceso son visibles. A partir de la recuperación de material fílmico perteneciente al archivo familiar de la artista, grabado en la excolonia portuguesa São Tomé (África) en los años sesenta y setenta, la artista plantea un trabajo junto con su madre desde la memoria íntima y el olvido. Ambas vuelven a São Tomé para grabar: se pasan la cámara como acción coreográfica en momentos de recuerdo, siguiendo los pasos del cámara de hace cuarenta años y sus filmaciones. Los recorridos por lugares apenas reconocibles producen cuerpos en movimiento que dudan. Un cuerpo que va perdiendo la memoria dialogando con un cuerpo más joven que nunca ha estado en ese lugar.

Silvia Zayas works in the confluence of performance, video and expanded choreography. She is part of *Declinación Magnética* collective formed by artists, theorists and art curators, and of *El desenterrador* investigation group, since 2013. *São Tomé Revisited* is an installation and a performance, where all the materials of the process are visible. The artist retrieves film material from the family archive that is recorded in the Portuguese ex-colony São Tomé (Africa) in the 60s and 70s. The artist proposes a work together with her mother from memory and oblivion. Both of them return to record São Tomé, they pass the camera as a choreographic action in moments of remembrance, they follow the steps of the camera and their filming 40 years ago. The tours through unrecognizable places produce bodies in motion that doubt. A body, which is losing its memory, dialogues with a younger body that has ever been in that place.

CHUS GUTIÉRREZ

(Granada, España Spain 1962)

El retorno, 2004

Vídeo-proyección color y sonido Colour video-projection with sound
3' 20"

Colección MUSAC MUSAC Collection

Chus Gutiérrez es directora y guionista cinematográfica. La emancipación económica, la discriminación o la frustración del individuo dentro de una colectividad impersonal y alienante son solo algunos ejemplos de la temática abordada por la directora. *El retorno* es un vídeo concebido durante la producción de su película *Poniente* (2002), en el cual aborda de nuevo los problemas de la inmigración. En esta ocasión parte del caso concreto de los hombres y mujeres que mueren en su intento de cruzar, de forma ilegal, el estrecho que separa las costas africanas y españolas. El trabajo se presenta como un recorrido metafórico: el camino de regreso a casa que emprenden las ropas de estos cadáveres, como vestigios "vivos" de sueños truncados. Por medio de la recolección y posterior acumulación de estas vestimentas, así como del uso del sonido, Gutiérrez explora la potencialidad expresiva del medio audiovisual desde una perspectiva más íntima y personal que la asociada a la industria cinematográfica.

Chus Gutiérrez is director and scriptwriter. Economic emancipation, the discrimination or frustration of the individual within an impersonal and alienating milieu, are only some examples of the themes addressed by her work. Conceived during the production of her film *Poniente* (2002), *El retorno* [The return] again takes on the issue of immigration. On this occasion, her starting point are the specific cases in which men and women lose their lives in their illegal attempt to make it across the strait that separates the African and Spanish coasts. The piece is set up as a metaphorical journey: the return trip back home taken by the deceased's clothes as "living" vestiges of dreams cut short. By gathering together and subsequently stockpiling these garments and the sound, that comes to the fore as a narrative device, Gutiérrez explores the expressive potential of the audio-visual medium from a more intimate, personal standpoint than the one associated with the film industry

DAVID ITURREGUI

(Getxo, Vizcaya, 1977)

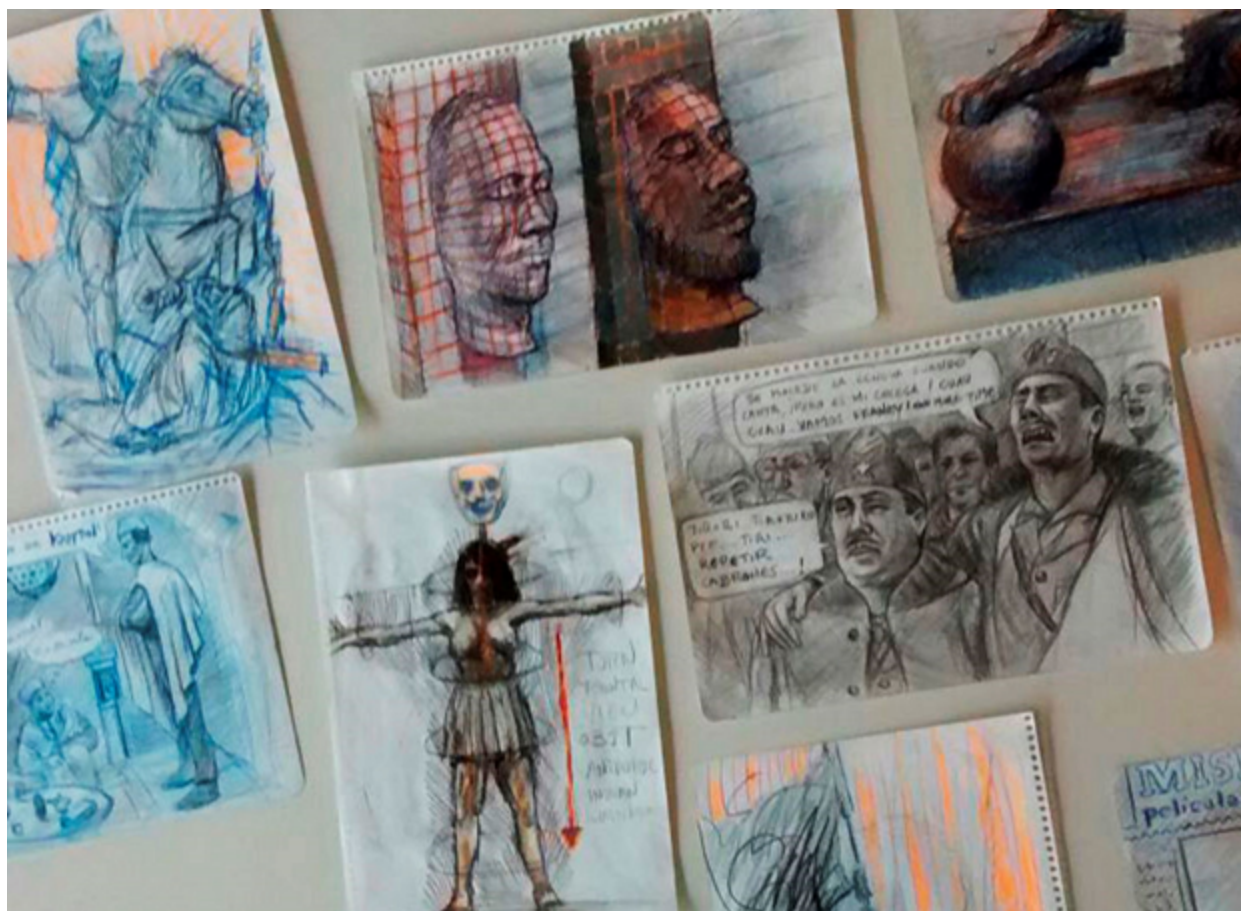
“Bocetos” de la serie from the series *Interpretaciones Colonia Apócrifa y*
and Exposiciones y museo, 2014-2015

Bolígrafo y lápiz sobre papel Pen and pencil on paper

29,5 x 21 cm c/u each

Centro de Documentación MUSAC. Archivo David Iturregui

MUSAC Documentation Centre. David Iturregui Archive

La obra de David Iturregui combina el dibujo, la ilustración gráfica y el relato documental. Su inquietud artística es variada, destacando el dibujo, el montaje audiovisual y 3D, el sonido y las relaciones entre arte-ciencia y sociedad. “Bocetos” son dos conjuntos de dibujos fruto de la inquietud del autor por captar la realidad y plasmarla, a través de su subjetividad, en el acto espontáneo del boceto y apunte en un cuaderno. La narratividad resultante retrata así la experiencia subjetiva del autor sobre el acontecer cotidiano del museo, las obras allí expuestas y las relaciones humanas presenciadas. Mientras trabajaba en las salas del MUSAC, Iturregui adoptó el papel de observador en ambas series, escogiendo el dibujo, ya sea a lápiz o bolígrafo, para realizar una radiografía de lo presenciado, con una narrativa no lineal en la que los detalles son resaltados mediante enérgicos trazos.

Iturregui's work combines drawing, graphic illustration and documentary storytelling. His artistic interest is manifold, with emphasis on drawing, audiovisual and 3D collages, sound, and the relationship between art-science and society. “Bocetos” [Sketches] are two groups of drawings resulting from the author's interest in capturing reality and expressing it, through his subjectivity, in the spontaneous act of sketching and writing in a notebook. The resultant narrative thus portrays the author's subjective experience of the museum's daily activities, the works exhibited there and the human relations witnessed. While working in the rooms of MUSAC, Iturregui adopted the role of an observer in both series and chose to draw, either in pencil or in ballpoint pen, to make an x-ray of what has been witnessed, with a non-linear narrative in which the details were highlighted by means of energetic strokes.

ISAAC JULIEN

(Londres, Reino Unido London, UK 1960)

Paradise Omeros, 2002

Filme de 16 mm color y sonido transferido a vídeo 16mm colour film with sound transferred to vídeo

18' 51''

Colección MUSAC MUSAC Collection

Fotógrafo y cineasta inglés, la obra de Isaac Julien reflexiona sobre la identidad e iconografía de los clichés afroamericanos. Su aproximación a la negritud se establece como metáfora de unas circunstancias sociales y políticas que se encuentran ligadas a los conceptos de explotación económica y dominación cultural. Situada entre el Londres de los años sesenta y en la isla de Santa Lucía, *Paradise Omeros* propone una mirada poética sobre la construcción de la identidad como contraste con "el otro", el extraño. Basado en diversos poemas que el Premio Nobel Derek Walcott escribió a partir de la *Odisea* de Homero, Julien reflexiona sobre el amor, el odio y la xenofobia. Utilizando dos escenarios tan contrapuestos como las playas del Caribe y los grises cielos londinenses, esta historia analiza los efectos de la migración y la dislocación resultante del período postcolonial. El viaje con retorno que emprende su protagonista se convierte en una metáfora de los problemas psicológicos e idiomáticos producidos por esta deriva.

British photographer and filmmaker, Isaac Julien's work reflects on black identity and the iconography based on the different clichés. His approach to blackness is based on a metaphor of social and political circumstances bound up with the concepts of economic exploitation and cultural domination. Set in 1960s London and the island of St. Lucy, *Paradise Omeros* offers a poetic glimpse into the construction of identity as a bulwark against "the other", the foreign. Based on different poems written by Nobel Prize winner Derek Walcott a propos of Homer's *Odyssey*, Julien reflects on love, hate and xenophobia. Using two such different settings as the beaches of the Caribbean and the grey skies of London, this story analyses the effects of migration and dislocation resulting from the post-colonial period. The main character's journey brings him full circle and becomes a metaphor for the psychological and linguistic problems stemming from this driftage.

ÁNGEL MARCOS

(Medina del Campo, Valladolid, España Spain 1955)

“Plaza de San Francisco. Quito (Luis, Gerardo, Juan, Jaime, Manuel, Héctor)” de la serie from the series *Plaza mayor*, 2005

7 fotografías color 7 colour photographs

Varias dimensiones Several dimensions

Colección MUSAC. Depósito Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León MUSAC Collection. Long Term Loan from the Contemporary Art Collection of Castille and León

Ángel Marcos inició su carrera en el campo de la fotografía publicitaria. A partir de los años noventa, su trabajo se adentra en el campo de lo artístico, y comienza a trabajar con el territorio como concepto clave de su discurso. El entorno, más allá de ser un mero paisaje, se convierte en el protagonista de sus imágenes, como huella viva del paso del tiempo y contenedor de la memoria colectiva de aquellos que lo han habitado. *Plaza mayor* es un conjunto de obras realizadas en 2005 que responden a estos postulados y constituyen un homenaje a las plazas mayores del mundo, y a las relaciones políticas, sociales o económicas de las que fueron, y son, reflejo. En el caso de las de Latinoamérica, son muy visibles las huellas de la arquitectura foránea fundida con los materiales, formas y usos nativos, que muestra la impronta colonial europea, con sus corolarios de dominación militar, explotación económica y subordinación cultural, que sigue marcando la vida en todas sus expresiones.

Ángel Marcos, born in Valladolid, began his career in the field of advertising photography. From the 1990s, his work became more artistic, and he began to deal with the territory as a key concept of his discourse. The environment, beyond being merely a landscape, became the focus of his images, as a living trace of the passage of time and a container of the collective memory of those who had inhabited it. *Plaza Mayor* is a group of such works created in 2005 representing a tribute to the main squares of the world as well as to the political, social or economic relations of which they were, and are, a reflection. In the case of Latin America, the traces of foreign architecture fused with native materials, forms and uses that the European colonial imprint shows with its corollaries of military domination, economic exploitation and cultural subordination that continues to mark life in all its expressions, are very visible.

RAIMOND CHAVES / GILDA MANTILLA

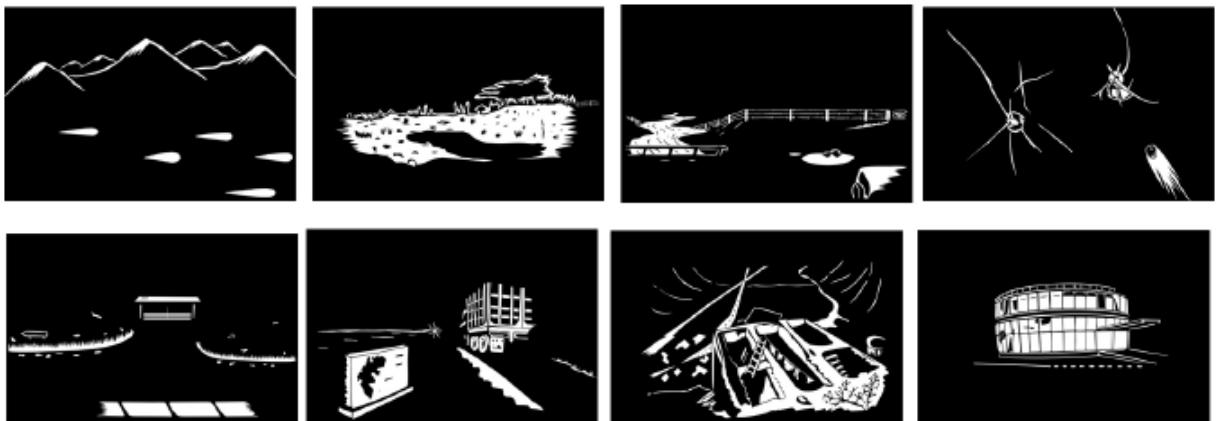
(Bogotá, Colombia, 1963 / Lima, Perú Peru, 1967)

“Viaje nocturno” de la serie from the series *Dibujando América*, 2005

8 pinturas, acrílico sobre cristal 8 paintings, acrylic on glass

45 x 65 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

Chaves basa su trabajo en la recopilación de historias y en la reelaboración de imágenes dibujadas para contar “noticias” que cree relevantes sobre asuntos locales con implicaciones globales. Mantilla indaga sobre la imagen de la mujer y sobre los diferentes roles sociales y culturales que desarrolla, construyendo estereotipos que reflexionan sobre la construcción social de la persona. “Viaje nocturno” parte de la idea del viaje romántico anotado en cuadernos, a partir de uno realizado desde Caracas a Lima a lo largo de cien días del año 2005. Representa fugaces visiones captadas desde la ventanilla del autobús en recorridos nocturnos, simuladas en los cristales tintados de negro con acrílico. El papel y lápiz son una síntesis perfecta para expresar una manera de pensar y de denunciar una realidad social. Lo dan a conocer con todos sus componentes oníricos —que realmente existen en las creencias populares latinoamericanas— y políticos, mostrándonos una cartografía contemporánea.

Chaves grounds his work in the compilation of narratives and the re-elaboration of drawn images in order to recount "news" on local issues with global implications. Mantilla's work delves into the image of the woman and the roles women take on, building stereotypes which amount to a reflection on the social construction of the person. *Viaje nocturno* [Night trip] was inspired by the idea of a log of romantic travel. The journey was done from Caracas to Lima over the course of 100 days in the year 2005. These drawings represent fleeting nocturnal visions captured from a coach window, simulating it on tinted black glass with acrylic paint. Pencil and paper are a perfect synthesis for expressing a way of thinking and a tool for denouncing a social reality, revealing the existing political and the oneiric elements in popular Latin American beliefs. By means of drawing they manage to shape a contemporary map.

La obra Rogelio López Cuenca se halla íntimamente ligada a la reflexión sobre los problemas de la sociedad contemporánea, la relectura que hace de los distintos comportamientos lingüísticos y el cuestionamiento de los discursos que dominan el espacio urbano. En *Teixh* el artista toma como referencia el poema *Muralla* (1986) del egipcio Kostantine Kavafis, quien mantuvo ocultos una serie de poemas eróticos debido a los prejuicios sociales sobre su propia condición sexual. El artista utiliza tanto significado como significante para crear un mapamundi en el que se esgrimen, con tácitos movimientos circulares, todas las “teixh” [murallas] que sitian al hombre. *Teixh* termina por definirse como alegoría visual o un nuevo intento de subvertir el significado cerrado de los signos tal y como han sido establecidos en tanto que símbolos. El vídeo, como parte integrante de la instalación, acaba por darle a estos “muros” su último y más esperanzador “nuevo” uso: el de la resistencia.

His work is intimately bound up with the reflection on the problems of contemporary society, the rereading it brings to the various linguistic behaviours and calls into question the types of discourse that dominate urban spaces. In *Teixh* the artist uses a reference to the poem *Walls* (1986) by the Constantinople-born Egyptian Constantin Cavafy, who kept hidden a series of erotic poems due to social prejudice about his own sexual condition. The artist uses both the meaning and the signifier to create a mapamundi, in which the use of tacit circular movements mark out all the "teixh" [walls] that besiege man. *Teixh* is defined as a visual allegory or a new attempt to subvert the closed meaning of signs, insofar as they have been established as symbols. The video, as an integral part of the installation, ultimately gives these "walls" a supreme and most hope-inspiring "new" use: resistance.

ISAAC JULIEN

(Londres, Reino Unido London, UK 1960)

De la serie From the series *Baltimore*, 2003

“Angela in Blue”

“Martin Still Life”

Fotografía color Colour photograph

135,5 x 100 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

Fotógrafo y cineasta inglés, la obra de Isaac Julien reflexiona sobre la identidad e iconografía de los clichés afroamericanos. Su aproximación a la negritud se establece como metáfora de unas circunstancias sociales y políticas que se encuentran ligadas a los conceptos de explotación económica y dominación cultural. En la serie *Baltimore* confluyen referencias contrapuestas de la alta y baja cultura. Julien moldea el espacio y el tiempo a través de la estética fílmica del cine *blaxploitation*, y la pintura renacentista, el pensamiento filosófico y la cultura popular confluyen en dos viajes convergentes que no llegan a encontrarse. En estas dos fotografías se contraponen referentes de la cultura afroamericana — asimilados a lo popular a través de las figuras de cera de Martin Luther King o Angela Davis— frente a la alta cultura occidental, que se adivina en la pintura colgada al fondo de una de las figuras o en el enunciado de entrada del museo de cera.

British photographer and filmmaker, Isaac Julien's work reflects on black identity and the iconography based on the different clichés. His approach to blackness is based on a metaphor of social and political circumstances bound up with the concepts of economic exploitation and cultural domination. In *Baltimore* series, Julien makes specific references to high- and low-brow culture. Julien shapes space and time through the aesthetic of the blaxploitation cinema. Renaissance painting, philosophical thought and popular culture flow through two converging journeys that do not ever come together. Julien shows these photographs icons and stylistic references to the Afro-American popular cosmos — the wax figure of Martin Luther King, or Angela Davis — in contrast to high-brow Western culture, in the form of the painting hanging in the background of one of the images, or the written statement of the wax museum's entrance.

TATIANA PARCERO

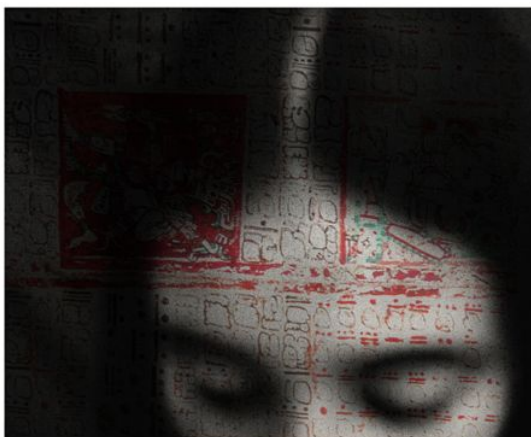
(México D.F., México Mexico 1967)

Cartografía Interior #35, 1995 / Actos de Fe #2, #11, #16, 2003

Acetato y fotografía B/N sobre metacrilato Acetate and B/W photograph
on methacrylate

101,5 x 72 cm / 87,5 x 73 cm / (2 x) 107,5 x 126,5 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

Tatiana Parceró centra su obra en el cuerpo y el autorretrato, en la búsqueda de unos planteamientos estéticos y conceptuales como la reconstrucción de experiencias y conceptos como la identidad, la memoria, el territorio o el tiempo. *Cartografía interior* y *Actos de fe* son fotografías en blanco y negro de partes del cuerpo impresas en acetato superpuestas a fotos de diagramas de anatomía y códices precolombinos, que combinadas conforman un mapa cartográfico humano lleno de capas, y por lo tanto lleno de significados y connotaciones. En sus propias palabras, son "una manera de explorar el cuerpo como un mapa, de mostrar el interior del cuerpo y lo que no es visible en primera instancia". Presenta así aspectos de identidad personal: sus raíces y herencias históricas que hablan de cómo se concibe a sí misma, de cómo se presenta a los demás y de cómo es recibido e interpretado por el espectador.

Tatiana Parceró focuses her practice on the body and the self-portrait, in search of aesthetic and conceptual ideas such as the reconstruction of experiences in identity, memory, territory or time. *Cartografía interior* [Indoor Cartography] and *Actos de fe* [Acts of Faith] are black and white photographs of parts of the body printed on acetate and superimposed on photos of anatomy diagrams and pre-Columbian codices, which combine to form a cartographic human map full of layers and therefore full of meanings and connotations. In her own words, they are "a way to explore the body like a map, to have an opportunity to show what is not seen at a glance. Parceró questions aspects of personal identity, her roots and historical legacies that have to do with how she conceives herself, how she presents herself to others and how she is received and interpreted by the beholder.

MUJERES CREANDO

(La Paz, Bolivia, 1992)

“Racismo” de la serie from the series *Acciones en La Paz*, 1999

Vídeo, color y sonido Colour video with sound

11’

Colección MUSAC MUSAC Collection

Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista boliviano, nacido en 1992, que tiene el espacio público y la calle como escenario principal de sus actividades, utilizando sobre todo el grafiti y la *performance* como formas de expresión. Fundado por María Galindo, Julieta Paredes y Mónica Mendoza, que trabajan juntas para recuperar el espacio público como lugar de lucha interseccional, llevando una agenda feminista pero extendiendo su crítica a la vida política y social en general. *Acciones en La Paz* es un conjunto de siete vídeos que recogen diferentes acciones del colectivo en la capital boliviana. En “Racismo”, dos mujeres vestidas de cholos (indígenas) reparten en la puerta de un supermercado recuerdos antirracistas. La película graba la reacción de mujeres de otra condición social, que ven a las indígenas como empleadas de hogar baratas, sin palabra. La acción busca confrontar a la sociedad boliviana con su propio racismo.

Bolivian anarchist movement born in 1992 whose main stage is the public space. The graffiti and the performance are their more extended ways of expression. Founded by María Galindo, Julieta Paredes and Mónica Mendoza, they work together to recover the streets as the stage for an intersectional fight. They carry out a feminist agenda, whose critic aimed to be expanded to the political and social life. *Acciones en La Paz* [Actions in La Paz] present seven actions that the group Mujeres Creando put on in the city of La Paz. In ‘Racismo’ [Racism], two women dressed as *cholos* (Indians) give out anti-racist souvenirs at the entrance to a supermarket. The film records the reactions of women of a different social status, who see native women as domestic staff, with no voice. The action seeks to confront Bolivian society with its own racism.

PAULA HEREDIA / COCO FUSCO

(San Salvador, El Salvador, 1957 / Nueva York, EEUU New York, USA 1960)

The Couple in the Cage: A Guatinaui Odyssey , 1993

Vídeo color y sonido Colour video with sound

31'

Colección MUSAC MUSAC Collection

Paula Heredia es una cineasta radicada en Nueva York que desde 1987 ha trabajado como editora y directora de documentales. Coco Fusco explora los temas de género, identidad, raza y poder a través de la *performance*, el video, las instalaciones interactivas y la escritura crítica. La exposición de personas humanas tiene una larga historia: en el caso español, que se inicia con la presentación de aborígenes americanos traídos por Cristóbal Colón y presentados ante los Reyes Católicos en Barcelona en 1493. La segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX son ricos en ejemplos de este tipo de espectáculo estético, a caballo entre el análisis científico y la diversión circense. Este vídeo, titulado “La pareja en la jaula: una odisea Guatinai”, constituye un comentario satírico que nos recuerda cómo lo “primitivo” fue una construcción occidental que omitió hechos históricos y generó tragedias humanas. La acción se idea como un ejercicio de falsa antropología basado en las imágenes racistas que las personas occidentales proyectan sobre las “indígenas”.

Paula Heredia is a New York based filmmaker who lives in New York. She has worked since 1987 as an editor and documentary director. Coco Fusco explores issues of gender, identity, race and power through performance, video, interactive installations and critical writing. The exhibition of human beings has a long history: in the case of Spain, it starts with the American aborigines brought by Christopher Columbus and brought before the Catholic Monarchs in Barcelona in 1493. The second half of the 19th century and the beginning of the 20th are rich in examples of this kind of aesthetic spectacle, halfway between scientific analysis and circus show. This video stands as a satirical commentary that reminds us that the notion of ‘the primitive’ was a Western construct that omitted historical facts and caused human tragedies. The action was devised as an exercise in false anthropology based on the racist images Western people project onto ‘the natives’.

VALERIANO LÓPEZ

(Huéscar, Granada, España Spain 1963)

Estrecho Adventure, 1996

Animación, vídeo color y sonido Animation, colour video with sound
6' 22"

Colección MUSAC MUSAC Collection

Valeriano López utiliza en su obra el lenguaje del videojuego o la publicidad, productos de la sociedad de consumo, para llamar la atención sobre problemas como la inmigración o las diferencias existentes entre el Tercer y Primer Mundo. Su mirada irónica sobre estos fenómenos induce a una reflexión crítica sobre los estereotipos culturales y genera la duda en el espectador. *Estrecho Adventure* trata sobre el fenómeno de la inmigración desde las costas del norte de Marruecos. Como si de un videojuego se tratara, el artista introduce al espectador en la aventura de un marroquí que ha de sortear diferentes obstáculos (el viaje en patera, la persecución de la Guardia Civil) hasta, pasadas todas las etapas del juego, obtener los papeles para dejar de ser un ilegal. Un mini documental, en el que dos niños marroquíes juegan con este mismo videojuego, concluye la pieza, enfrentando una dura realidad con su visión crítica.

López uses the language of video games, advertising and products of our consumer society in order to draw the spectator's attention to such problems as immigration and the differences between the third and the first world. His ironic take on these phenomena prompts a critical reflection on cultural stereotypes and plants the seed of doubt in the spectator's mind. *Estrecho Adventure* deals with the immigrants that try to make it into Spain from the northern coast of Morocco. As if it were a video game, the artist introduces a Moroccan man that has to avoid different obstacles and stages (the rough waves in the Strait, being chased by the Civil Guard) until he gets the papers to become a legal resident. The work ends with a mini-documentary where we can see two Moroccan boys playing this video game, confronting the reality with a critical vision.

PACO CAO

(Tudela Veguín, Asturias, España Spain 1965)

El veneno del baile, 2009-14

Filme de 16 mm color y sonido transferido a vídeo (72') y extensión gráfica de la película 16mm colour film with sound transferred to video (72') and film graphic extension

Dimensiones variables Variable dimensions

Colección MUSAC MUSAC Collection

Artista multifacético, su trabajo establece un vínculo muy estrecho entre la obra de arte, el público y el contexto de creación, al tiempo que erosiona la barrera que separa lo que se ha venido llamando alta y baja cultura. En general sus proyectos son procesuales y de larga duración, cruzando fronteras geográficas y culturales. *El veneno del baile* repasa episodios históricos como la llegada de europeos a América, la esclavitud, el abuso de poder durante la colonización y otros eventos históricos que marcaron el pasado en ambos lados del Atlántico, y presenta cuestiones relacionadas con la danza, el poder del baile, el cuerpo, la identidad, lo exótico, la racialización y el choque de culturas. Cao, sin embargo, altera en la película los límites entre lo real y la ficción, el registro documental y la interpretación en la narrativa histórica y en la representación de los medios, denunciando el marchamo de supuesta objetividad del género del documental en su relato.

Multifaceted artist, his work establishes a strong relationship between art, audience and context as it challenges the boundaries between high and low culture. His projects are often focused in the process and evolve over long periods of time, crossing geographic and cultural borders. *El veneno del baile* [Dance Poison] revises historical episodes, such as the arrival of Europeans in America, slavery, the abuse of power during colonization and other historical events that have marked the past on both sides of the Atlantic. Cao also presents issues related to dance, the power of dance, the body, the identity, the exotic, the racialization and the clash of culture. Nevertheless, in the film Cao alters the boundaries between the actual and the artful, record and interpretation, the historical narrative and media representation, denouncing documentary's claim to objectivity in its story.

GEORGE ADEÁGBO

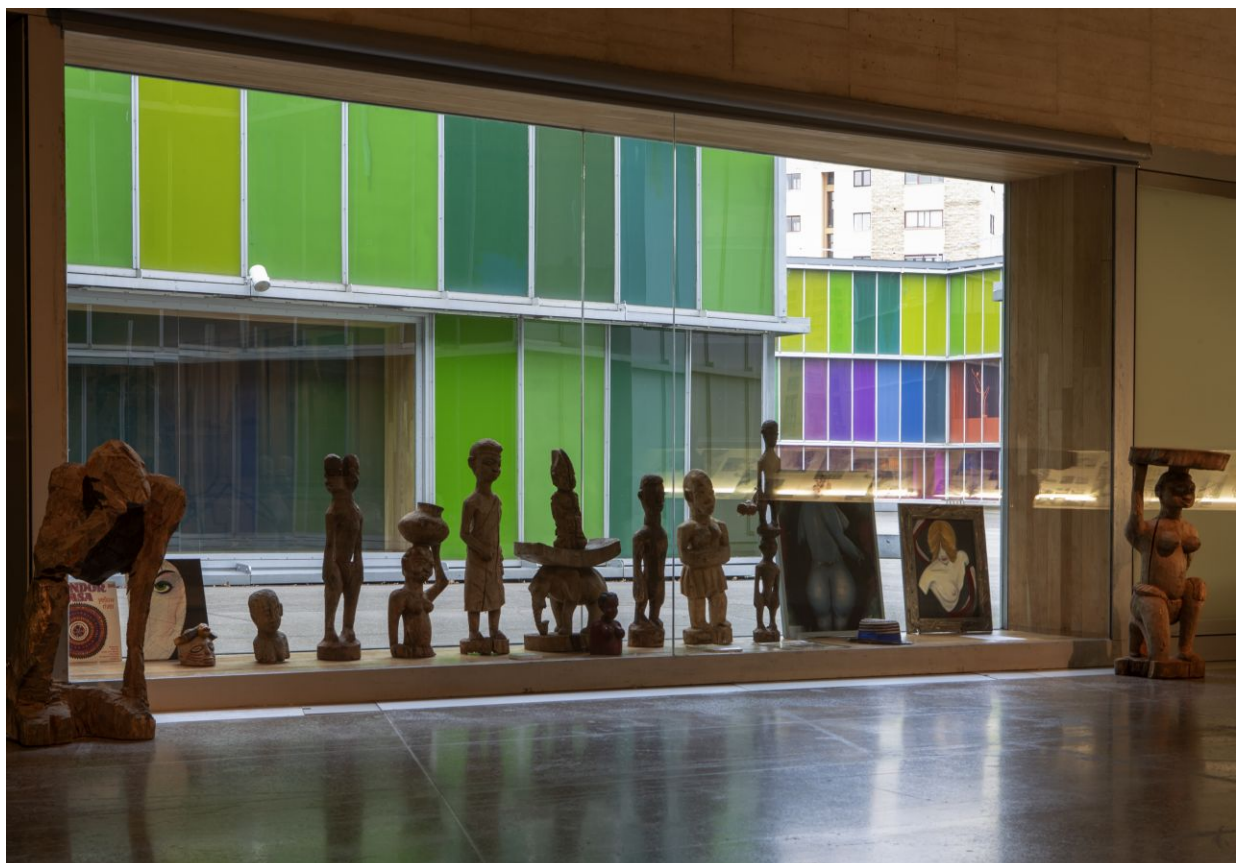
(Cotonú, Benín Cotonou, Benin 1942)

La misión y los misioneros, 2011

Instalación, múltiples objetos, técnica mixta Installation, numerous objects, mixed media

Medidas variables Variable dimensions

Colección MUSAC MUSAC Collection

George Adéagbo reflexiona en su obra sobre el destino y la naturaleza, creando “constelaciones” en las que mezcla objetos de la vida cotidiana con textos escritos por él. Durante veintitrés años desarrolló su obra en soledad y en el espacio doméstico del patio de su casa en Benín, y no es hasta 1997 cuando da el salto a museos y ferias de ámbito internacional. Su metodología, su iconografía y su forma mantienen y continúan el principio de acumulación y despliegue de objetos y textos en un lugar específico, a partir del cual el artista proyecta las relaciones de África con el mundo y su papel central en éste. *La misión y los misioneros* (2011) constituye una red de un centenar de objetos, huellas de eventos, escritos y pensamientos personales recopilados en instituciones e iglesias históricas españolas, algunas de ellas dedicadas al pasado colonial y a la historia de sus misioneros.

In his work, Adéagbo reflects on destiny and nature, creating "constellations" in which he combines everyday objects with texts written by him. For twenty-three years he developed his work in solitude and in the domestic space of his house courtyard in Benin, and it was not until 1997 that he took the leap into international museums and fairs. The methodology, iconography and form of his works maintain and follow the principle of accumulation and display of objects and texts in a specific place. It is through that principle that the artist projects Africa's relations with the world and its central role in it. *The mission and the missionary* (2011) is a network of a hundred objects, traces of events, writings and personal thoughts gathered in Spanish historical institutions and churches, some of them dedicated to the colonial past and the history of its missionaries.

KAPWANI KIWANGA

(Hamilton, Canadá Canada 1978)

Erygmascope, 2015

Cristal, neón, madera de roble e impresiones Glass, neon, oak wood and prints

35 x 375 x 35 cm

Colección MUSAC MUSAC Collection

Kapwani Kiwanga desarrolla proyectos de investigación sobre los sistemas de creencias y las colecciones etnográficas. Su práctica tiene una base biográfica (su familia es de Tanzania) y se centra en líneas de investigación como el afro-futurismo, las luchas anticoloniales y las relaciones entre las culturas populares. *Erygmascope* se realizó para una exposición que exploraba la relación entre Europa y África y la separación entre los dos continentes. El título proviene de un aparato eléctrico del siglo XIX diseñado para el examen de las capas de tierra. Esta referencia a la historia y a la geología le permite hablar de la separación de los continentes y de la posibilidad de que puedan volverse a unir, tal y como se plantea en el Afro-túnel que los uniría, como una forma de cuestionar las implicaciones ideológicas y políticas de las fronteras en general, y en concreto la que levantamos entre dos continentes tan cercanos.

Kapwani Kiwanga develops projects on belief systems and ethnographic collections as the basis of her artistic production. Her practice often has a biographical foundation (her family comes from Tanzania) and focuses on concepts and lines of research such as Afrofuturism, anti-colonial struggles and relationships between different aspects of popular or vernacular cultures. *Erygmascope* was created for an exhibition that explores the relationship between Europe and Africa and the separation between the two continents. The title comes from an electric lighting device from the 19th century designed for the study of the Earth's layers. This reference to history and geology prompts her to talk about the separation of the continents and the possibility that they may be united again one day. The work also deals with the Afro-tunnel that would unite both continents, as a way of questioning the political and ideological implications of borders in general, and in particular of the ones we establish between two continents as close as these.

ZOULIKHA BOUABDELLAH

(Moscú, Rusia Mosow, Russia 1977)

L'Araignée, 2015

Acero pintado Painted steel

170 x 170 x 95 cm

Colección MUSAC MUSAC Collection

Las obras de Zoulikha Bouabdellah juegan con la dualidad cultural y los desequilibrios, así como la fusión cultural y la capacidad de trascender las fronteras. En palabras de la artista, “realizo obras teniendo en cuenta los elementos que esconden más de lo que muestran. Es el sentido más profundo de mi trabajo, que tiene la intención de convencer de que las cosas no se ven como deberían ser, que evaden y escapan de una manera de lectura. En otras palabras, invitan a transgredir los límites”. La escultura *L'araignée* [La araña] está compuesta por ocho arcos arquitectónicos pertenecientes a un estilo formal común en la arquitectura religiosa oriental y occidental: gótico, árabe, polilobulado, románico, apuntado u ojival, arco en zigzag, arco de herradura y arco conopial. Con ella se hace referencia a la capacidad de unión, a la vez que cuestiona el mito de la araña como alegoría cinco sentidos, y a la arquitectura del cuerpo social.

Zoulikha Bouabdellah's works toy with cultural duality and imbalances, as well as cultural fusion and the ability to transcend borders. In the words of the artist “I led a series of works keeping in mind the elements which hide more than they show. It is the deeper sense of my work, which intends to convince that the things are not given to be seen such as they should be, that they evade and escape a one-way reading. In other words, they invite to transgress the limits". The sculpture *L'araignée* is composed of eight architectural arches. Each arch represents a formal style in common to East and West: Gothic, Moorish, polylobed, Roman, lancet, zigzag, horseshoe and ogee. It refers to religion and its ability to gather, but it also questions the myth of the spider as symbol for the five senses and the architecture of the social body.

PIETER HUGO

(Ciudad del Cabo, Sudáfrica Cape City, South Africa 1976)

De la serie From the series *Gadawan Kura–The Hyena Men II*, 2005-2007

“Abdullahi Mohammed with Mainasara, Lagos, Nigeria”, 2007

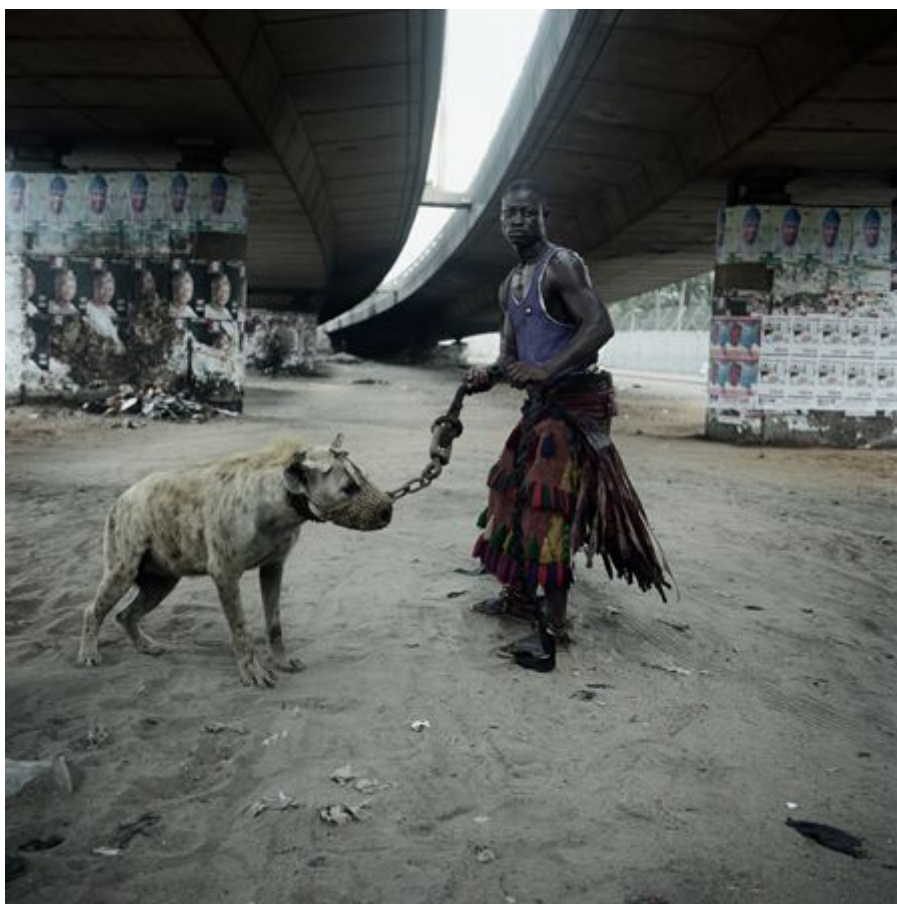
“Abdullahi Mohammed with Mainasara, Ogere-Remo, Nigeria”, 2007

“Garuba Yawu with Mora, Ogere-Remo, Nigeria”, 2007

Fotografía color Colour photograph

152, 5 x 152, 5 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

El trabajo de Pieter Hugo se ciñe a la fotografía, y más concretamente al retrato fotográfico, siempre inspirado en personas y temas de su entorno. A medio camino entre la fotografía meramente documental y la artística discursiva, son las historias subyacentes en sus retratos lo que le alejan de postulados únicamente testimoniales. Esta serie, titulada “Los hombres hiena II”, nace como reacción al tratamiento de ladrones de bancos y traficantes de droga que un medio sudafricano diese a los que en realidad son chamanes y curanderos nómadas, que a modo de juglares usan sus animales para vender medicinas tradicionales. Hugo, cautivado por la tradición, viajó a Nigeria e intentó fotografiar sus atracciones y juegos lúdicos. El resultado son estas impactantes imágenes que el artista emplea como forma de denuncia de la manipulación mediática, a la vez que pone en debate el uso de animales para el *marketing*, y la realidad económica y cultural de muchas regiones africanas.

Pieter Hugo's oeuvre is limited to the field of photography, more precisely to portraiture, inspired by people and themes taken from his immediate surroundings. Halfway between the documentary genre and artistic discursive practice, his portraits contain underlying themes that transcend their evidential value. This series is a reaction to the treatment as bank robbers and drug dealers a South African Newspaper provides to those who in reality are nomadic shamans and witch doctors who act as minstrels, using their animals to sell traditional medicine. Captivated by the tradition, Hugo travels to Nigeria and tries to photograph their attractions and playful games. The results are these stunning portraits that he produced as a way of denouncing media manipulation and the use of animals in marketing, an economic and cultural reality in many regions of Africa.

YTO BARRADA

(París, Francia Paris, France 1971)

A Modest Proposal, 2010-13

30 serigrafías sobre papel 30 silkscreen-prints on paper

56,5 x 42 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

Artista multidisciplinar que realiza proyectos con trasfondo social, histórico y político. Con ellos pretende mostrar aquello que queda fuera de los estereotipos turísticos y la prosperidad occidental para desentrañar los significados históricos del mundo en el que vivimos. En sus obras conceptualiza y saca a la luz pasajes olvidados de la historia, manifestando una fuerte resistencia a la homogenización globalizada, tanto a nivel cultural como contextual. *A Modest Proposal* [Una propuesta modesta] constituye una forma de aproximación crítica y activista a aspectos históricos y culturales relacionados con Tánger, relacionados con el cambio social, histórico y urbanístico, estereotipos turísticos y exotismos. El elemento central alrededor del que gira este conjunto de imágenes es una palmera en un terreno baldío, rodeado de edificios visiblemente recientes. A través del descampado, Barrada aborda el desarrollo urbano en Tánger, una de las ciudades más afectadas por la especulación constructiva en el norte de Marruecos en la última década.

Multi-disciplinary artist who carries out projects with a social, historical and political background. Barrada intends to show what lies beyond the tourist stereotypes and Western prosperity with a view to unravel the historical meanings of the world in which we live. The artist conceptualizes and brings to the fore forgotten history passages, showing a strong resistance to global homogenization, both cultural and contextual. *A Modest Proposal* is a form of critical and activist approach to certain historical and cultural aspects related to Tangier, such as social and historical change and urban development, tourist stereotypes or exoticism. The focal point around which the set of images revolves is a palm tree on a vacant lot surrounded by visibly recent buildings. Through the image of the vacant lot, the artist deals with urban development in Tangier, one of the cities hit hardest by building speculation in the north of Morocco in the last decade.

CHUS DOMÍNGUEZ

(León, España Spain 1967)

Las ciudades imposibles, 2018

Vídeo color y sonido Colour video with sound
48'

Colección MUSAC MUSAC Collection

Chus Domínguez trabaja con elementos provenientes de la realidad para construir narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético. Parte de su obra profundiza en la relación entre la imagen en movimiento y las artes escénicas, así como en las dinámicas grupales que permitan la reflexión colectiva utilizando los medios audiovisuales.

Las ciudades imposibles es un ensayo audiovisual sobre la representación del territorio colonial durante el franquismo, que surge a partir de postales del Sáhara y del protectorado sur de Marruecos realizadas por el fotógrafo Bonifacio Hernández Gil. La pieza remite a la década de los cuarenta, con un país salido de una guerra civil que, como modelo de reconstrucción, mira a un glorioso pasado colonial. El vídeo incorpora audios en dariya y hassanía, que corresponden a textos publicados en la revista *África*, canal de expresión del grupo de poder "africanista".

Chus Domínguez works with elements taken from reality to build narratives somewhere between documentary, experimental and poetic, always in quest of new modes of representation of the real. Part of his work engages with the bonds between the moving image and the performing arts, but also with group dynamics that may foster collective reflection through the use of audiovisual media. *Las ciudades imposibles* [The impossible cities] is a video essay on the representation of the colonial territory during the Franco regime from a series of postcards of the Sahara and the southern protectorate of Morocco, made by Bonifacio Hernández Gil photographer. The work refers to the 40s, to a country emerging from a Civil War that looks at a glorious colonial past as a model of reconstruction. The video includes audios in dariya and hassanía, published in *Africa* magazine, the maximum media of the "Africanist" power group.

C.A.S.I.T.A.

[Loreto Alonso, Eduardo Galvagni y Diego del Pozo]
(Madrid, España Spain 2003)

Vallas de la frontera entre Ceuta y Melilla 1985-2014 (Infografías), 2014

12 grabados intervenidos 12 intervened engravings

44 x 64 cm c/u each

Colección MUSAC MUSAC Collection

Colectivo artístico surgido en Madrid en 2003, cuyo acrónimo cambia de significado en función del proyecto que se está llevando a cabo, en una búsqueda por reivindicar la subjetividad crítica de la sociedad y el individuo. Así se explora la idea de la comunidad experimental, en la que los artistas colaboran con diferentes colectivos y asociaciones. Esta obra se apropia grabados del Servicio Geográfico del Ejército para intervenirlos con imágenes actuales, extraídas de los archivos de la prensa y la policía, de todo el sistema de vigilancia de las vallas de Ceuta y Melilla. La cronología habla de la realidad de prosperidad económica generada tras la entrada de España en la Unión Europea en 1985, y el inicio de un proceso progresivo de transformación social y económica del país y sus fronteras en un lugar cada vez más infranqueable, al constituir la línea del bastión de la UE.

Artistic group that emerged in Madrid in 2003. This acronym changes its meaning depending on the project that is being carried out, in a search to claim the critical subjectivity of society and the individual. Thus, they explore the idea of the experimental community, in which artists collaborate with different groups and associations. This piece [*Border fences between Ceuta and Melilla 1985-2014 (Infographics)*] appropriates facsimile etchings of the Geographical Service of the Army to intervene them with current infographic images from press and police records, of the whole surveillance system of the fences in Ceuta and Melilla. The chronology speaks of a thriving economy after the entry of Spain into the EU in 1985, and the start of a progressive process of social and economic transformation of the country and its borders into an increasingly impassable place, due to its position as first line of the EU's defense.