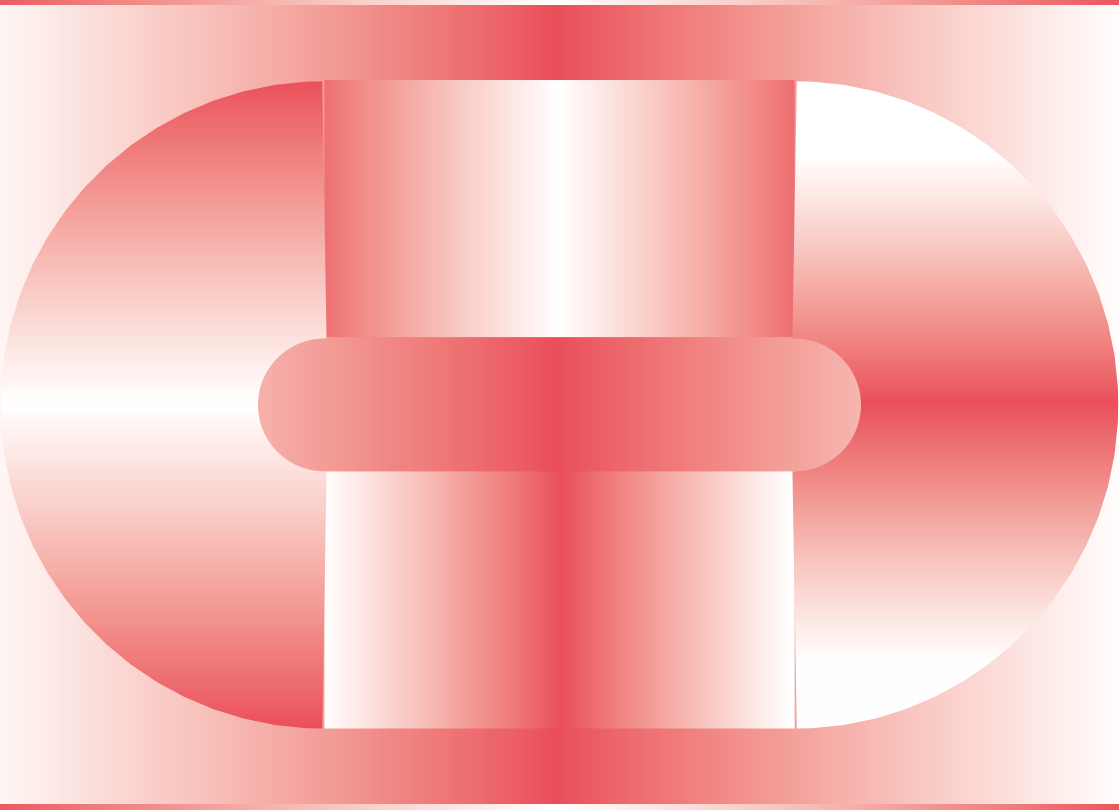
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

MARZO 2024



NAVE 16

7 Y 9 MAR

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

CENTRO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

MATADERO

mataderomadrid.org

MADRID

El Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid se fundó en 2017 con el fin de ampliar y reforzar, desde el ámbito público, la oferta de residencias y espacios de trabajo de la ciudad. Para ello, este espacio pone al servicio del tejido creativo de Madrid recursos económicos, herramientas y acompañamiento institucional en un entorno de creación y convivencia de creadores locales, nacionales e internacionales.

A lo largo del año se programan diferentes actividades que dan a conocer lo que ocurre de puertas hacia adentro a través de presentaciones, talleres, seminarios, grupos de lectura y proyecciones. Pero es durante las jornadas de puertas abiertas cuando todos los residentes comparten su trabajo con el público general y especializado, ofreciendo la oportunidad de conocer, de primera mano, las particularidades de sus procesos de creación.

En estas nuevas Jornadas de puertas abiertas del Centro de residencias artísticas, enmarcados en la celebración de la Semana del Arte de Matadero Madrid, se dan cita los residentes de artes visuales ACCA (André Covas y Carmo Azeredo), Álvaro Corral Cid, Carlos Martín Rodríguez, Daniel Cao, Estefanía Santiago, Marta Galindo, Beatriz Sánchez y Mayra Villavicencio; y, dentro de las residencias de investigación en arte y educación, participan el colectivo AMECUM y la artista Elena Prous.

Además, participan también de las Jornadas de puertas abiertas la residente de movilidad en colaboración con el centro artístico barcelonés “La Escocesa”, Catarina Botelho, y las residentes para proyectos visuales sobre sostenibilidad, María Nikiforaki y Christina Zampoulaki, venidas desde Grecia en el marco del proyecto SAiR, financiado por la Unión Europea.

También se podrá conocer de cerca el trabajo del dúo REZELO (Miguel Barrientos y María Bartolomé), residentes para la producción musical para bandas y artistas solistas. Y Estudio Debajo del Sombrero, el estudio asistido de artistas residente en el Centro, mostrará el trabajo de los 45 artistas que son apoyados en el marco de este proyecto.

RESIDENTES

Residencia de producción musical

Destinada a bandas y artistas solistas

Esta convocatoria quiere ser una herramienta al servicio del tejido artístico local y de otros espacios e instituciones del sector; generar vínculos con agentes musicales (productores, estudios de grabación independientes, gestores musicales independientes, etc.).

Está dirigida a bandas o artistas solistas dentro del género del pop-rock, si bien estos estilos se podrán relacionar con otros géneros como el punk, el garage, la electrónica, el folk o el hip-hop, entre otros.

Mediante esta iniciativa se pretende:

- Promover el desarrollo de la producción musical emergente de la Comunidad de Madrid.
- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que la producción de estos nuevos creadores de la escena musical emergente de la región vea la luz en las mejores condiciones posibles.
- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena musical emergente de la Comunidad, Matadero Madrid y el público.

Este proyecto fomenta la producción de obra musical nueva en el contexto de la escena musical emergente madrileña y contribuye a través de asesorías y acompañamiento a que esta obra nueva no sólo sea producida, sino que también tenga un recorrido en las distintas plataformas de difusión musical nacional.

SEPTIEMBRE 2023 A JUNIO 2024

REZELO (Miguel Barrientos y María Bartolomé) • Estudio 4

Vol. III: LA TIERRA

Este proyecto nace de la pasión de los integrantes de REZELO por la música popular española y de su inquietud por actualizar sus posibilidades a través de géneros diversos. La propuesta que REZELO va a desarrollar en Matadero Madrid es la producción de Vol. III: LA TIERRA, un EP de 4 canciones que completa la trilogía del primer proyecto del grupo emergente madrileño: la actualización del álbum Colección de canciones populares españolas, grabado en 1931 por Federico García Lorca al piano y Encarnación López "La Argentinita" a la voz. Así, las 12 pistas del álbum se transforman en 3 EP cada uno con un carácter, atmósfera y temas concretos. REZELO repiensa los temas grabados por Lorca y "La Argentinita" desde una perspectiva original, tanto en sus letras como en la música, experimentando con las posibilidades de ofrecer nuevas vías de acercamiento a estos temas insignia del cancionero popular a través de géneros como el pop rock, la electrónica y la música urbana. Desde este punto de vista buscan crear piezas musicales que encuentren su espacio en el panorama musical y hacer un homenaje a la riqueza del cancionero español. Con el primero de los EP de la trilogía, publicado en septiembre del pasado año, y el segundo en producción, REZELO pretende completar su proyecto en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

REZELO es un grupo con origen andaluz y residencia en Madrid que nace en 2023 con un objetivo claro: volver a poner el cancionero popular en el centro de la escena musical. Para ello, María Bartolomé y Miguel Barrientos, sus componentes, se encuentran inmersos en la relectura de un cancionero concreto: el grabado por Federico García Lorca y La Argentinita en 1931 que lleva por título Selección de Canciones Populares Españolas. Influencias como el punk más contemporáneo, el trap, el flamenco o la electrónica hacen que la creación de temas en REZELO se defina por construir beats y bases adictivas que unen los 808 y el vocoder con samples de palmas y castañuelas; y por recuperar letras honestas, utilizando recursos tradicionales para contar problemáticas actuales sin olvidar poner un acento crítico. El pasado mes de septiembre REZELO publicó su primer EP, Vol. I: LA CARNE, el primero de una trilogía con la que completarán la relectura del cancionero de Lorca. Este trabajo recoge sus 3 primeros singles ("Zorongo del Alto", "Nana Yerma" y "Romanze de los Anjalicos") además de un tema inédito, "Convento".

Imagen cedida por la artista

Residencias semestrales para artistas visuales

Destinadas a artistas visuales de la Comunidad de Madrid

El Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid promueve esta convocatoria que tiene como objetivos específicos proporcionar espacios de trabajo, recursos económicos, herramientas, seguimiento profesional, acompañamiento institucional y visibilidad a 4 artistas visuales de la Comunidad de Madrid.

Las residencias tendrán una duración de seis meses, de enero a julio de 2024.

Estas residencias tienen como condición la utilización de un espacio de trabajo en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y encontrarse dentro del amplio ámbito de la creación contemporánea.

Así, mediante esta iniciativa se pretende:

- Promover el desarrollo profesional de los creadores plásticos y visuales con residencia en la Comunidad de Madrid.
- Proporcionar a los creadores locales apoyo institucional y recursos espaciales y económicos para facilitar la producción artística.
- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el propósito de la residencia vea la luz en las mejores condiciones posibles.
- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de la región, la institución y el público.

ENERO A JULIO 2024

Marta Galindo

Kamikaze lovers

La primera forma de imagen aérea no tripulada fue patentada en 1908 por el boticario Julius Neubronner, quien adosó una serie de cámaras automáticas al pecho de palomas adiestradas para tomar fotografías desde el aire, una técnica que pronto se usó con fines militares para realizar reconocimientos terrestres. Hoy, muchos de los aparatos de alta tecnología pensados para la guerra –los drones especialmente– operan en condiciones meteorológicas en las que los pájaros temen volar. Otra especie animal vinculada con estas armas aéreas no tripuladas es el zángano, la abeja macho. Durante la Segunda Guerra Mundial se comenzó a usar la palabra drone (zángano en inglés) para referirse a los aviones telecomandados debido a su pequeño tamaño y al zumbido de su motor. No obstante, la mayor similitud reside en la cópula entre el zángano y la abeja reina, que ocurre en pleno vuelo primaveral en un acto conocido como "el vuelo de fecundación" o "nupcial". Tras el apareamiento, el zángano muere en el acto al desprenderse de su aparato genital, ya insertado en la abeja reina. Como los zánganos, los drones de la Segunda Guerra Mundial –y de hoy– están dispuestos a morir por su reina.

Kamikaze lovers es una propuesta de carácter performativa e instalativa que imagina tecnologías de guerra capaces de desarrollar empatía y sensibilidad, contraria a la actual proliferación de inteligencias artificiales belicosas. El proyecto toma como punto de partida el icónico texto dramático de Romeo y Julieta para hacer una relectura revisada donde el y la protagonista son encarnados por drones voladores; dos máquinas de bandos enemigos que abandonan su militancia por amor. ¿Qué pasaría si los desarrolladores de inteligencia artificial belicosa programasen sus máquinas para sentir empatía y conexión con otros? Si en el campo de batalla un dron asesino encontrase su semejante enemigo, ¿podrían evitar de forma inteligente un enfrentamiento al igual que los mártires modernos de Romeo y Julieta?

Marta Galindo García (Cádiz, 1993) es artista y actualmente vive en Madrid, donde trabaja en su estudio Servicios Generales. Cursó el Grado de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y en De Montfort University (Leicester, Reino Unido) y posteriormente completó sus estudios con el Máster en Investigación Artística y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. En 2021 realizó su primera exposición individual "Add to wishlist" en la galería valenciana Tuesday to Friday, seguida de su segunda exposición individual "Digital Afterlife", producida gracias al programa Iniciarte de la Junta de Andalucía en 2022. Ha recibido múltiples becas y premios como "A secas" en el CAAC de Sevilla (Sevilla, 2023), "Circuitos de Artes Plásticas" (Madrid, 2023), "Ayudas Injuve a la creación" (Madrid, 2023), "XVI Encuentros de Arte de Genalguacil" (Málaga, 2023), "Panorama" de la Galería Fran Reus (Mallorca, 2021) o Fundación Antonio Gala (Córdoba, 2017), entre otros. También ha realizado múltiples exposiciones colectivas como "Easy, Apply!", comisariado por Noelia Lecue para el programa "Se busca comisario" (Madrid, 2023); "Not only what, but also how" en colaboración con el artista Juan de Andrés Arias y comisariado por Marta Ramos-Yzquierdo para la Oficina cultural de la Embajada de España en Washington (Washington, 2023); "Ayudas Injuve a la creación", comisariado por Blanca del Río en la sala Amadís (2024); Un mínimo destello de larga duración", comisariado por Marta Ramos-Yzquierdo en Sant Andreu Contemporani (Barcelona, 2022) o "MAZE", comisariado por Eladio Aguilera en ChezKit (París, 2021).

Estefanía Santiago

• Estudio 10

El negativo del ombú

Dibujar el negativo del ombú deviene de una investigación artística llamada El sueño se convertirá en barro (2020), y de una línea de pensamiento y hacer poético que indaga en la construcción de un archivo afectivo con imaginarios desde el presente, a partir de la revisión de los vínculos coloniales entre Argentina y España. Para su residencia semestral, la artista retomará elementos y conceptos que se desprendieron del proceso anterior para profundizar en una triangulación poética: la búsqueda de ombúes en España: el primer ombú en Sevilla introducido por el hijo de Cristóbal Colón, el posible brote de ese ombú en Madrid y el árbol que no fue plantado aún. El proyecto tiene un gran carácter procesual y se desarrollará entre la escritura documento / ficción, vídeo, acciones colectivas y una conferencia performativa que formalizará dicho proceso de investigación. Se apela a una propuesta decolonial que construya una narrativa que rompa con el régimen de representación colonial, que hibride la práctica artística con la mediación y que priorice el intercambio de saberes. Según la creadora, se trata de "revisitar desde una mirada crítica y política el pasado y preguntarnos por el presente y el futuro por venir".

Estefanía Santiago (Argentina) es artista de prácticas híbridas y construye sus investigaciones poéticas a través de intervenciones en la esfera pública y la vinculación con otros agentes. Utiliza como herramientas principales la instalación, la mediación, la imagen y el texto. Licenciada y Profesora en Comunicación Audiovisual (Universidad Nacional de La Plata), Máster en Fotografía Documental y Artística (Beca talento, TAI -URJC, España), Máster en profesiones artísticas (Beca Acciona, Escuela Sur - UC3, España). Obtuvo la Beca individual de Artes y Educación de la Fundación Miró Mallorca (2021), del Ministerio de Cultura Argentino Activar Patrimonio (2020) y del Fondo Nacional de las Artes (2014); y las becas PAR (2019) y Fondo Nacional de las Artes (2019 - 2021) con la colectiva MUCA. Participó en las residencias NidoErrante, Encontro de Artistas Novos, Residencia Cantera-Tabacalera, El Cortijo, Ababol, entre otras. Su obra formó parte de numerosas exposiciones individuales, colectivas, festivales y congresos en países como Argentina, México, España, Francia, Dinamarca y Turquía. Actualmente forma parte de la colectiva MUCA y de la Red Políticas y Estéticas de la Memoria.

Imagen cedida por la artista

Carlos Martín Rodríguez

• Estudio 11

Fósil vástago reclinable (Posteridad anterior)

El proyecto de Carlos Martín Rodríguez tiene un carácter híbrido entre lo escultórico, lo instalativo y la escucha especulativa experimental. El hilo conductor es el concepto de Ray Brassier de posteridad anterior, que se aplica como un diálogo entre entidades humanas y no humanas. Este diálogo se explorará como un ecosistema contingente y abierto a la posibilidad, que oscile entre la arqueología, el cuerpo sintético, la inexistencia futura y la escucha sónica. Para ello, desde el medio escultórico —que será atravesado por la síntesis modular— se pretende la obtención de eventos objetuales y sonoros que excedan una semiótica humana.

La parte sonora se llevará a cabo mediante tres tipos de eventos interrelacionados y anudados entre sí: bucles de retroalimentación que según su causalidad se dirijan hacia la entropía o la neguentropía; una anterioridad/posteridad de la voz, como no-voz (xenovoz), desde una colectividad diseccionada; y por último, eventos sonoros que intenten ir más allá de una fenomenología humana.

El procedimiento de producción de las piezas escultóricas comienza con la manipulación digital y aleatoria del escáner 3D de un objeto arqueológico: una fíbula. Así es denominado el tipo de broche complejo protohistórico que se usó en Europa y el Mediterráneo para sujetar el vestido, la túnica o el manto a partir del Bronce Final. Las formaciones resultantes se reproducen en fibra de vidrio y se vacían hasta producir una estructura que se transforma en un artefacto fósil casi irreconocible. Sobre estos armazones huecos se anidarán ensamblajes que generan narrativas residuales sobre el cuerpo sintético (humano), mediante diferentes capas entrecruzadas. Estos relatos se despliegan en forma de fragmentos de silicona de prótesis tatuadas —con referencias tanto a la cultura popular como a la producción teórica; o elementos de protección corporal humana: vaciados de patillas de almohadillado de casco de moto, que se repite reproducida en “piel integral” —un material usado, por ejemplo, en los salpicaderos de los coches. Mediante la unión de estos conjuntos y desde una problemática escultórica, se buscarán formas de coexistencia entre entidades. De esta manera, el proyecto intentará construir un ecosistema sintético de narrativas restantes, especulativas y post-arqueológicas.

Carlos Martín Rodríguez es artista visual, investigador y docente. Vive y trabaja en Madrid. Es profesor de BBAA en la Universidad de Salamanca. Actualmente está terminando su tesis doctoral en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Su práctica artística opera en las intersecciones entre escultura e instalación, cine-ensayo experimental, sonido y textualidad. A través de la hibridación de estos medios, en su trabajo coexisten diferentes exploraciones especulativas. Partiendo de lo escultórico como problemática temporal y material, sus proyectos propician causalidades no lineales y sistemas cuasi-autónomos de teoría-ficción: aparatos que generan desplazamientos contingentes y que transitan entre arqueología, lenguaje, tecnología y producción teórica. Ha ganado premios como el de la XXX edición de los Circuitos de la Comunidad de Madrid y su trabajo ha podido verse en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, en la Sala de Arte joven de la Comunidad de Madrid o en la Galería Fran Reus de Palma de Mallorca, entre otros.

ACCA (Carmo Azeredo y André Covas)

• Estudio 12

ÆO

Partiendo de una investigación sonora y visual sobre cómo hacer tangible la fuerza del viento, este proyecto busca desarrollar una serie de instrumentos eólicos que exploran el viento como metáfora representativa para las fuerzas imperceptibles que gobiernan nuestro inconsciente. Instrumentos musicales históricos, como arpas eólicas y campanas de viento, e instrumentos meteorológicos, como anemómetros, veletas y mangas de aire, servirán de inspiración para la creación de estos dispositivos eólicos, que habitarán la plaza central del Matadero. Con base en la producción experimental e in situ de estos instrumentos, se producirán un conjunto de composiciones sonoras, cinéticas y videográficas que harán uso de la fuerza poética y metafórica del viento, para hablar sobre libre albedrío, sesgos cognitivos, psicología cognitiva, economía comportamental y gobernanza algorítmica en el contexto del actual entorno tecnosocial. Funcionando como traductores visuales y sonoros, estos instrumentos hacen visible la fuerza del viento, asociada simbólicamente a la idea de libertad y aleatoriedad, reconfigurando su carga alegórica para representar el modo en que nuestro inconsciente se deja manipular inadvertidamente por fuerzas internas y externas, como si fuera una veleta.

ACCA es un dúo artístico multidisciplinar portugués, basado en Madrid desde 2018, formado por André Covas (diseñador y músico) y Carmo Azeredo (artista, investigadora, diseñadora editorial y productora artística). A través de la complementariedad de sus bases profesionales, juntos exploran el cruce entre arte, música, diseño, tecnología y pensamiento crítico, produciendo ensayos visuales sobre algunas de las inquietudes y curiosidades que comparten sobre la actualidad. Las reflexiones artísticas que vienen produciendo desde finales de 2017 dialogan con temas como la democracia digital, los sesgos cognitivos, la era de la posverdad, el antropoceno, o el conflicto entre el deseo de libertad y la necesidad de control, entre otros. Su práctica artística se desarrolla de forma variada, favoreciendo el uso del sonido, el texto, la imagen, los nuevos medios, el diseño, y el formato de instalación. Colaboran y forman parte del colectivo CampaNice (Oporto), y en Madrid montaron un pequeño estudio de diseño de nombre ACCAstudio.

André Covas (1987, Lisboa) es músico, artista, profesor y diseñador gráfico especializado en user interface design, comunicación editorial y visual e imagen corporativa, con múltiples proyectos premiados. Como músico desarrolla trabajo independiente y en grupo, en proyectos como peixe:avião y Blac Koyote. Paralelamente a su actividad artística, actualmente trabaja como director de diseño de Metyis en Madrid.

Carmo Azeredo (1989, Oporto) es artista y productora cultural, con trabajo desarrollado en múltiples áreas como producción de arte y exposiciones, diseño expositivo, diseño y producción editorial, gestión de proyectos artísticos, actividades públicas e investigación académica. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Oporto, y máster en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional Reina Sofía, con una tesis sobre los procesos de producción de verdad en el arte contemporáneo frente al fenómeno de la posverdad.

Residencias trimestrales para artistas visuales

Destinadas a artistas visuales residentes en España

El Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, promueve la presente convocatoria, que tiene como objetivos específicos proporcionar espacios de trabajo, recursos económicos, herramientas, seguimiento profesional, acompañamiento institucional y visibilidad a 4 artistas visuales residentes en España.

Las residencias tendrán una duración de tres meses entre los meses de enero a abril de 2024.

Estas residencias tienen como condición la utilización de un espacio de trabajo en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y encontrarse dentro del amplio ámbito de la creación contemporánea.

Así, mediante esta iniciativa se pretende:

- Promover el desarrollo profesional de los creadores plásticos y visuales residentes en España.
- Proporcionar a los creadores locales apoyo institucional y recursos espaciales y económicos para facilitar la producción artística.
- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el propósito de la residencia vea la luz en las mejores condiciones posibles.
- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de la ciudad, la institución y el público.

ENERO A ABRIL 2024

Mayra Villavicencio Príncipe

• Estudio 13

Cartografías de la violencia

Este proyecto de investigación surge de la reflexión sobre la creación del mapa del Perú en 1574, elaborado por el cosmógrafo Diego Méndez. Este mapa forma parte de "Theatrum Orbis Terrarum", el primer atlas del mundo moderno, a partir de las ediciones de 1578. Fue concebido como una manera de transparentar no solo territorios geográficos, sino también epistémicos desde una perspectiva occidental. Para su elaboración, Méndez se basó en relatos de exploraciones en territorios colonizados. Bajo esta reflexión, se busca desmontar las cartografías imperiales que han construido imaginarios racializantes, los cuales persisten en imágenes técnicas generadas por sistemas contemporáneos de control. Surge la pregunta: ¿Cuáles son las continuidades entre la producción de mapas en el siglo XVI y la generación de imágenes técnicas del siglo XXI?

Posteriormente, la investigación se centra en la reflexión sobre las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia que documentaron el abuso militar y policial hacia manifestantes durante las protestas en Perú entre finales de 2022 e inicios de 2023, las cuales resultaron en la muerte de 49 civiles. Esta segunda fase busca reflexionar y experimentar a través de métodos de opacidad sobre estas imágenes, planteándose como una forma de resistencia frente a la persistente visualidad colonial que se ha sostenido desde las cartografías del siglo XVI.

Mediante una convergencia especulativa en el medio instalativo, que tensiona estas imágenes intervenidas e intenta realizar una suerte de contra cartografía de un territorio, intentará revelar múltiples capas de significado en las imágenes a través de su opacidad material, contrarrestando la visualidad colonial.

Mayra Villavicencio es investigadora y cineasta. Su trabajo se centra en la investigación sobre la violencia política en Perú y en los regímenes visuales de la colonialidad. A través del cine, ha abordado el archivo afectivo y los discursos políticos que buscan construir otras narrativas. Tiene un grado en comunicación audiovisual y actualmente se encuentra cursando el Máster en Estudios de Cine y Culturas Visuales de la ESCAC y la Universidad de Barcelona.

Como investigadora, ha realizado estudios enfocados en las películas producidas en el periodo post conflicto armado interno en Perú, centrándose en los discursos sobre memoria y género.

Como cineasta, participó en el LAB Proceso de Error en Valparaíso (2019) con su primer cortometraje "CASSETT 6". En 2020, forma parte del Colectivo Silencio, con el cual realizó la película "El polvo ya no nubla nuestros ojos". Esta obra ha sido exhibida en diversos festivales nacionales e internacionales, como Mar del Plata, Jeounju, Documenta Madrid, L'Alternativa y Punto de Vista, entre otros.

Daniel Cao

• Estudio 14

Gatos Montessori

"Quien preste atención y compare sin prejuicio a la especie humana, primero, con los seres que viven en estado salvaje y, luego, con nuestros animales domésticos, no podrá dudar ni un momento de que el hombre es un ser domesticado". Konrad Lorenz, La domesticación del hombre (1965), del capítulo "Consideraciones sobre las conductas animal y humana".

Gatos Montessori se inicia con una comparativa entre el diseño y la creación de juguetes y el mobiliario para gatos domésticos (tanto producidos de forma industrial como amateur) y los juguetes y mobiliario para niños diseñados y creados para el método educativo Montessori (habitualmente de confección artesanal y con materiales naturales y ecológicos). El proyecto se focaliza en que el modelo familiar en la sociedad actual es muy diverso. La configuración familiar, debido a cuestiones económicas o por simple voluntad, no siempre gira en torno a un concepto de familia convencional. A veces las mascotas se incorporan como un miembro más de la familia y, en muchas ocasiones, según el artista, "sustituyen a los hijos". De este modo aparecen las familias multiespecie, en las que los gathijos o perrhijos se afianzarían como epicentro familiar y serían el reflejo de una nueva realidad.

Daniel Cao. Managua/Barcelona, 1995. Como creador, le interesa fijar y traducir en imágenes historias, relatos o diversas formas artísticas los temas que investiga junto a las relaciones que pasan por su imaginación. En los proyectos parte de una idea o concepto germinal donde reside el tema de cada obra y que luego enlaza con el contexto y el territorio para llevarla a cabo. Considera las obras como puntos de encuentro de sus referentes, entre los que destacan: la ciencia ficción, el videojuego, la biología, la tecnología, la especulación extraterrestre, o la relación entre mascotas felinas y educación. Sus proyectos utilizan diversos formatos y emplean la imagen fotográfica, la instalación, el sonido, la performance, la escultura o los entornos multimedia.

Imagen cedida por la artista

Álvaro Corral Cid

Toda la poesía

"Toda la poesía, el fervor religioso y el encanto ingenuo y primitivo de Galicia se condensa en la popular canción 'Si vas a San Benitiño' que interpreta para los espectadores de NODO la Coral Polifónica de Pontevedra". Noticiario Cinematográfico Español. Nº 92 A (1944).

Toda la poesía es un proyecto de investigación artística que reflexiona alrededor de los marcos simbólicos del patrimonio folclórico español, centrándose en las estrategias de construcción identitaria y política del indumento tradicional en España. Tomando como punto de partida el traje gallego, y más específicamente, el mantelo CE018560, la costura, el hacer y el vestir aparecen como estrategias de indagación antropológica. Coser, crear y pensar en las fronteras donde los imaginarios terminan. La mencionada prenda, actualmente conservada en el Museo del Traje CIPE en la capital madrileña, pertenece al conjunto de 'Traje de mujer. La Coruña (CE018560-CE018571)'. Este tipo de largo delantal aparece como una de las más características prendas de numerosos trajes regionales del norte de la península ibérica. Sin embargo, destacan, según el creador, "los violentos tintes políticos que conforman el tejido de esta pieza". Cada cordonería, cuenca de vidrio, abalorio, lentejuela y bordado que ornamentan esta prenda de paño dibujan, según el artista, "una estampa de simbología, monogramas y propaganda falangista".

Álvaro Corral Cid, artista e investigador nacido y criado en Ourense, se gradúa por la Universidad Complutense de Madrid en Bellas Artes (2022) y tiene un Máster en Investigación en Arte y Creación por la misma universidad (2023). Sus estudios y práctica artística plantean nuevos puntos desde los que repensar nuestras epistemologías canónicas; desde un tórculo, un manuscrito polvoriento o un chaleco. Juntando cosas, rebuscando entre imágenes y mirando los significados hasta el fondo. Reflexionando a través de la práctica material y procesual como metodologías de investigación artístico-históricas, sus líneas de estudio dibujan profundos marcos alrededor de la reproducción del indumento tradicional en España, el desarrollo de identidades nacionales y regionales del país, o la construcción de imaginarios contemporáneos a través de las imágenes y restos del pasado. El grabado, la costura y la indagación aparecen como sus principales disciplinas artísticas, pudiendo verse desarrolladas en exposiciones nacionales e internacionales y en escritos académicos como En torno a una arqueología del imaginario folclórico español (2022) y D.R.A.G. (Dressing Resembling A Galician) (2023).

Imagen cedida por la artista

Beatriz Sánchez

• Estudio 15

Bin_DATA [El Eterno Piloto]

Bin_DATA es una propuesta de webserie con apariencia de programa educacional televisivo. Dividido en varias secciones, pone su foco en temas sobre la Basura Digital.

El eje argumental se desarrolla en un satélite artificial llamado Bin_DATA, siendo éste un ciber-cementerio repleto de creaciones desterradas, un enorme estercolero espacial donde reposan latentes todos los historiales y archivos no-deseados del planeta. Y es que existe un más allá después de vaciar la Papelera de Reciclaje de nuestros dispositivos.

El corte televisivo por secciones y la temática propician que la historias se desplieguen a través de múltiples medios y narraciones, dando cabida a prácticas artísticas de todo tipo, pues contempla para su desarrollo la creación de marionetas, escenarios, 3d, música, vestuarios, caracterizaciones de personajes de ficción, etc. Recursos que son mostrados mediante animaciones, historias creepypasta, actuaciones, IA, videoarte, tutorial, entrevistas, videoclip, realidad virtual, videojuego.

De este modo, el programa Bin_DATA plantea un formato inusual en la videocreación que, bajo la apariencia de un programa infantil, nos introduce en una especie de cabaret transmedia.

Nacida en Córdoba, **Beatriz Sánchez** es artista visual licenciada en Bellas Artes por la UPV y tiene un Máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra.
Dibujante, asidua a internet, creadora audiovisual y agitadora en el terreno multimedia, actúa desde distintos frentes en relación al análisis del impacto que originan en nosotros los modelos normativos, la sociedad de la información y los discursos oficiales de la práctica artística.

En la actualidad reside en Bilbao, donde combina la producción de su trabajo artístico junto a la realización de videoclips y actuaciones de vídeo en directo. También se dedica a la pedagogía creativa, impartiendo regularmente talleres de videocreación en universidades y centros culturales.

Imagen cedida por la artista

Residencia de movilidad para artistas visuales

En colaboración con La Escocesa
Destinada a artistas visuales de la Comunidad de Madrid

El Centro de residencias artísticas de Matadero y La Escocesa, promueven esta convocatoria que tiene como objetivos específicos proporcionar espacio de trabajo, recursos económicos, y acompañamiento institucional en el contexto cultural de la ciudad de Barcelona, a un artista visual de Madrid.

La residencia, de dos meses de duración, tendrá lugar en La Escocesa, Barcelona entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 2023, y se plantea con los siguientes objetivos:

- Promover la práctica artística y el desarrollo profesional de los creadores.
- Promover la movilidad de creadores.
- Proporcionar a los creadores contextos de apoyo institucional y recursos espaciales y económicos para facilitar la producción artística.
- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el propósito de la residencia vea la luz en las mejores condiciones posibles.
- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de Madrid y de Barcelona.

Catarina Botelho

• Estudio 17

Fantasmas en el espacio urbano
Febrero a Abril 2024

Durante mucho tiempo, la identidad lesbiana fue prácticamente invisible en el mundo occidentalizado. Apenas se la asociaba con imágenes o imaginarios y, cuando se hacía, redundaba en estereotipos creados por miradas de hombres heterosexuales. En el espacio público, las lesbianas eran especialmente invisibles, difícilmente tenían lugares propios o cartografías. La ocupación y apropiación del espacio de la ciudad por una identidad es esencial para que esta se pueda construir como sujeto social y político. Excluidas del espacio público, las lesbianas no han tenido esa posibilidad durante mucho tiempo. El proyecto Fantasmas en el espacio urbano trabaja la relación del cuerpo lesbiano con el espacio urbano de Madrid a través de representaciones fotográficas producidas en los 80 y 90.

Catarina Botelho es artista visual e investigadora interesada en las relaciones entre espacios, lugares, arquitecturas, y sus usos y experiencias que desafían las lógicas productivistas, en el espacio urbano. Su obra ha sido expuesta en diferentes lugares, como: MAAT, Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, Lisboa (2021); Fundación FotoColectania, Barcelona (2020); Sesc Pinheiros, São Paulo (2015); Villa Iris, Fundación Botín, Santander (2014); Haus der Photographie, Hamburgo (2012); Edp Foundation - Museu da Electricidade, Lisboa (2011); Elba Benitez en Kvadrat, Madrid (2012); Centre de Cultura SaNostra, Palma de Mallorca (2009); Gulbenkian Foundation, Lisboa; Casa de Serralves - Fundação de Serralves, Porto (2007); La Casa Encendida, Madrid (2005). En los últimos años ha recibido becas de la Fundación "la Caixa" (2018/2019), de la Generalitat de Catalunya (2020 y 2022), del Ayuntamiento de Barcelona (2021) o de la Fundación Gulbenkian (2017). También organiza actividades de programación pública y otros proyectos colectivos. En 2018 realizó el programa de estudios independientes (PEI) del MACBA y actualmente es residente en La Escocesa - Fábrica de Creación de Barcelona.

Imagen cedida por la artista

Residencia para proyectos visuales sobre sostenibilidad

En el marco del proyecto financiado por la Unión Europea SAiR en colaboración con MGLC Švicarija, MeetFactory y Snehta Residency.

El Centro de residencias artísticas lanza la convocatoria de dos residencias en el marco del proyecto Sustainability is in the AiR (SAiR), proyecto de tres años cofinanciado por el programa Europa Creativa. Junto con el CRA, impulsan este proyecto los centros de residencias MGLC Švicarija, en Liubliana; MeetFactory, en Praga; y Snehta, en Atenas.

SAiR pretende desarrollar un modelo de gestión sostenible de centros residenciales para fomentar prácticas artísticas sostenibles y mejorar las oportunidades profesionales de los artistas en residencia.

La convocatoria está dirigida a creadores de artes visuales que tengan su residencia o ámbito principal de acción en España y cuyos proyectos artísticos tengan como tema la sostenibilidad.

En los últimos años el término sostenibilidad se ha convertido en una palabra de moda que gana más popularidad que significado. Aprovechando esta oportunidad, nos gustaría examinar más de cerca cómo los artistas, los profesionales del arte y las instituciones artísticas la definen dentro de su práctica artística, o emplean prácticas sostenibles en su trabajo y en su ética laboral en general.

Con el objetivo de facilitar la movilidad de los artistas y ofrecer oportunidades para que las prácticas artísticas y sociales se entrecrucen, las residencias de esta convocatoria implican estancias de dos o tres meses de duración en cada uno de los centros colaboradores, a lo largo del 2024 y 2025.

Christina Zampoulaki

• Estudio 19

After Dinner
Enero a Abril 2024

Cada año desperdiciamos una media de 1.400 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Según el Índice de desperdicio de alimentos 2021 del PNUMA, en 2019 se generaron alrededor de 931 millones de toneladas de desperdicio de alimentos. El 61% de esos residuos provino directamente de los hogares. En la UE se tiran anualmente casi 57 millones de toneladas de desperdicios de alimentos. Esto equivale a 127 kilos por ciudadano de la UE al año.
Nuestro sistema alimentario global es tan rápido y genérico que es difícil poner estas enormes cifras en perspectiva. Nuestra cadena de suministro continua implica que el destino final de nuestros alimentos siempre debe ser una decisión fácil: si no es nuestro estómago, debe ser la basura. Esta ideología transforma nuestras sobras en desechos, completamente sin valor.
Nuestras cocinas y los productos que utilizamos en ellas reflejan nuestra forma de vida comunitaria, nuestra relación con la naturaleza y el entorno urbano, lo que se puede abordar de forma individual o comunitaria. Valorar lo que tenemos como herramientas para usar en lugar de desperdicios con los que lidiar puede ayudar a alterar las perspectivas extractivistas centradas en el ser humano y redefinir nuestra idea de consumo.
El proyecto trata de hallar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos medir nuestros residuos y qué paralelos podemos establecer cuando pensamos en nuestra agencia para impactar nuestro medio ambiente?

Christina Zampoulaki (n. 1996) es una artista interdisciplinaria greco-estadounidense que trabaja principalmente en escultura, instalación y videoarte. Recién graduada en la Academia de Diseño de Eindhoven, su trabajo se centra en los alimentos y las cadenas de suministro de alimentos que se forman dentro del sistema capitalista occidental. Su investigación gira en torno a nuestros hábitos alimentarios y cómo estos son ideados por las fuerzas geopolíticas que tienen lugar dentro de una red globalizada. Christina ve la comida como una herramienta política que forma y narra tanto el cuerpo humano como la civilización, pero también como una materia viva, un ecosistema vivo construido por otros organismos.

Imagen cedida por la artista

Maria Nikiforaki

• Estudio 18

Rituals of new futures
Enero a Abril 2024

Hannah Arendt describió que “hemos llegado a una situación en la que no sabemos –al menos no todavía– cómo avanzar políticamente”. Que todavía tenemos que llegar al conocimiento cinético del movimiento que pueda conducir a la libertad, donde encontramos el verdadero significado de la política. La búsqueda de la sostenibilidad estará relacionada con la crisis ambiental, las urgencias ecológicas y la revolución tecnológica. Aún así, también explorará el “desaprender” para “reaprender” como cuerpo social y como cuerpos sociales juntos.

Inspirándose en la idea de desaprender la historia, el proyecto buscará “crear futuros” para comunidades precarias a través de formas rituales y prácticas performativas. Este proceso implicará estudiar las comunidades centrándose en cómo las prácticas rituales, como las prácticas callejeras o los eventos en vivo en espacios públicos, desempeñan un papel en la conservación de la identidad comunitaria y los sueños futuros. ¿Qué conexión tienen los rituales con el pasado y la idea de imaginar nuevos futuros?

El proyecto abordará el tema de la “sostenibilidad” como una plataforma para explorar ideas sociales que eventualmente alimentarán el proceso de la práctica artística. Su enfoque principal serán los “rituales” como política del futuro y política de resistencia. Este proyecto explorará también enfoques de ciencia ficción sobre el medio ambiente y las historias ficticias del pasado y el futuro. Se materializará en prácticas performativas que exploran la vida humana y no humana y el proceso integrará cuestiones en torno a la ecología, el feminismo, las políticas de género y las políticas de cuidado.

Maria Nikiforaki es una artista visual que trabaja en la intersección del arte escénico, el cine y la danza. Utiliza coreografías y estrategias cinematográficas para introducir connotaciones sociales y políticas al movimiento y al cuerpo. Su arte explora lo personal y lo político a través de un ámbito de coreopolítica.

Se graduó con distinción en la Escuela de Bellas Artes de Atenas (2012) y completó su maestría en la Maestría en Bellas Artes del Goldsmiths College de Londres (2015). Recibió la beca de la Fundación Vikatos (2013) y ha recibido numerosos premios: ARTWORKS Stavros Niarchos Foundation Award (2019), Trinity Laban Dance Award, MA Choreography Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (2019), Performance Voyage 3 Festival Video Performance Award. , Asociación de Artistas MUU, Helsinki (2013).

Maria ha participado en numerosas exposiciones de arte y festivales, entre ellos: Wet Heart Exhibition, parte de The Office of Hydrocommons (Atopos CVC), Mystery_19 V.A. Iniciador 2021 (2023 ELEVSIS Capital europea de la cultura), Unhappy Monuments (OPANDA & ARTWORKS, Fundación Stavros Niarchos, 2020), Learning From Documenta Workshop 4 - d14/Narratives Reshuffled (ASFA, Anthropological Research Laboratory y Panteion University of Social and Political Sciences, 2017), GOMENES (Bienal de Atenas “OMONOIA” 2015- 2017), Latitude Festival (Big Screen Film Festival, Londres Inglaterra, 2014 y 2015), Performative Labour-ism (Performance Festival, MPABerlin, Month of Performance, Berlín Alemania, 2014) , Performance Voyage 3 (Festival de Cine, Helsinki Finlandia, 2013), Excentricités 3 (Festival de Performance, Besançon Francia, 2012). María vive y trabaja entre Atenas y Londres.

Residencia para proyectos en torno al arte y la educación

Dirigida a creadores o colectivos de la Comunidad de Madrid cuya práctica se enmarque en el campo de la educación y la mediación

El Centro de residencias artísticas lanza la tercera edición de la residencia para proyectos en torno al arte y la educación.

El objetivo principal de esta residencia será llevar a cabo un proceso de reflexión e investigación junto con la activación de un programa de mediación, arte y educación que se desarrolle en las instalaciones del recinto cultural y se integre conceptualmente dentro de una de las dos grandes líneas de investigación y acción que se desarrollan a continuación. Los proyectos podrán abordar una u otra línea, o ambas líneas propuestas.

Línea 1

Se incluyen en esta línea, desde la práctica de la mediación expandida y el arte y la educación, aquellas propuestas que reflexionen y reaccionen y sobre las emergencias contemporáneas propias de esta época en la que se desdibujan lugares que podíamos percibir como estables o seguros, como son las disidencias del cuerpo y/o afectivo-sexuales; los activismos antirracistas; la emergencia climática; las transformaciones productivistas en el mundo del trabajo o la reflexión sobre la salud mental.

Línea 2

Se incluyen en esta línea aquellos proyectos que desarrollen su investigación sobre la propia mediación y los cruces entre el arte y la educación. La investigación tiene que estar situada en la propia institución de Matadero y debe activar propuestas de exploración sobre la mediación expandida.

Las actividades públicas incluidas en el programa podrán desarrollarse en diversos espacios de Matadero Madrid, en función de las necesidades específicas de las sesiones, así como de la disponibilidad de los mismos. Los espacios en los que se podrá desarrollar el programa serán principalmente los del Centro de residencias artísticas y el Taller.

Elena Prous

Sintomatologías: Aprendizajes espásticos
Octubre 2023 a Junio 2024

El proyecto toma el término sintomatología para permitirnos diseccionar aquellos síntomas bio-psico-sociales que componen la enfermedad, el diagnostico, la patología y la discapacidad / diversidad funcional.

Aprendizajes espásticos pretende mantener todos estos términos en movimiento, en cuestionamiento para aliarnos con ellos, pensarlos y descolocarlos. Un movimiento involuntario e involucrado permitido y sostenido por todos los participantes de este proceso desde el respeto y la participación.

Sintomatologías pretende trabajar desde la politización de la enfermedad cuestionando los límites de qué queda dentro o fuera del diagnóstico y la patologización de los cuerpos. Asumiendo la ambigüedad que supone necesitar un diagnóstico a la vez que tratar de ser más allá del mismo.

Las subjetividades de quienes transitamos estas categorías son, en parte, fruto del modelo médico que determina qué somos y qué podemos hacer a través de diagnósticos, patologías, enfermedades, discapacidades. Términos en constante movimiento involuntario.

Sintomatologías parte de pensar que la maquinaria médico-rehabilitadora desconoce que, a medida que convivimos con síntomas y diagnósticos aprendemos a escucharlos, a cohabitar con ellos. Pudiendo llegar a convertirse en aliados (in)cómodos formando de una u otra manera parte de nosotros. Generando un vínculo interdependiente entre su existencia con nosotros y la necesidad de formar parte de lo común con otros cuerpos.

Investigar la sintomatología para pensar desde dónde la desafiamos, cómo resistimos e inventamos futuros donde nuestros cuerpos diagnosticados y marcados por la búsqueda de síntomas que definan qué nos pasa, se encuentran consigo mismo; se permiten, se conocen, se liberan y utilizan todo aquello que parecía un impedimento para autonombrarse expertos.

En la actualidad cursando el Máster de Humanidades UOC, **Elena Prous** tiene el título de Experto en Creación Literatura en la escuela Función Lenguaje, adscrita a la Universidad Camilo José Cela, y el de Especialista en Derechos Humanos de la Universidad de País Vasco UPV/EHU. Diplomada en Enfermería por la E.U. de Enfermería de Cuenca (Universidad de Castilla La Mancha), comenzó a formarse en Antropología social y cultural en la UCM.

Además de articulista y de impartir ponencias y talleres sobre diversidad funcional, Elena participa en diferentes grupos de discusión y acción política en torno a la diversidad funcional, como FVID, CRIANAP, SOLCOM o Grupo de diversidad funcional del 15M.

Imagen cedida por la artista

AMECUM

Residencia de investigación en arte y educación
Septiembre 2023 a Junio 2024

AMECUM es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid. Fue creada en 2015 por profesionales de base de la educación y mediación cultural, y surgió de la urgencia de visibilizar la profesión y poner en valor su función como herramienta social para el desarrollo de una ciudadanía crítica capaz de empoderarse a través de la cultura. Como asociación profesional, aspira a visibilizar y reforzar la figura de educadoras y mediadoras culturales y a incentivar su trabajo, facilitando el acceso a los servicios necesarios para su profesionalización a través de la investigación, la formación teórico-práctica y el impulso de espacios de encuentro y trabajo colaborativo.

Durante su residencia en el CRA en 2023 y 2024, continúa explorando sobre la idea de archivo y documentación en torno a la mediación cultural y lo hace a partir de los fondos y las posibilidades que ofrece la mediaTECA, una biblioteca móvil albergada actualmente en el CRA de Matadero y compuesta de publicaciones en torno a la mediación, la educación, la gestión y la producción cultural.

En este semestre, **AMECUM** llevará a cabo el proyecto Archivos de mediación (II), un ciclo de acciones que se desarrollarán entre septiembre de 2023 y junio de 2024, en el que la asociación junto con agentes culturales invitados, proponen un espacio potencial para la reflexión, el pensamiento y la acción. Se pondrá el foco en estrategias para humanizar la práctica de la mediación cultural y generar una autorreflexión sobre los modos de producción de la institución, además de para indagar en la detección de buenas prácticas.

Imagen cedida por la artista

Estudio Debajo del sombrero.

• Estudio 1

Estudio asistido de artistas
Enero a Diciembre 2024

Se trata de un espacio nacido con el pensamiento decidido de poner en primera línea del arte más actual el testimonio indispensable de la obra de artistas con discapacidad intelectual, vacante sin embargo por su supuesta insustancialidad. Insustancialidad sobre la que vuelve la atención una reflexión carente de prejuicios, sorprendida ante la trascendencia inesperada y desconocida de estas miradas.

El Estudio acoge actualmente a 45 artistas que son apoyados por el equipo de facilitadores de Debajo del Sombrero y por colaboradores de perfil artístico que cada año ofrecen su trabajo de forma desinteresada.

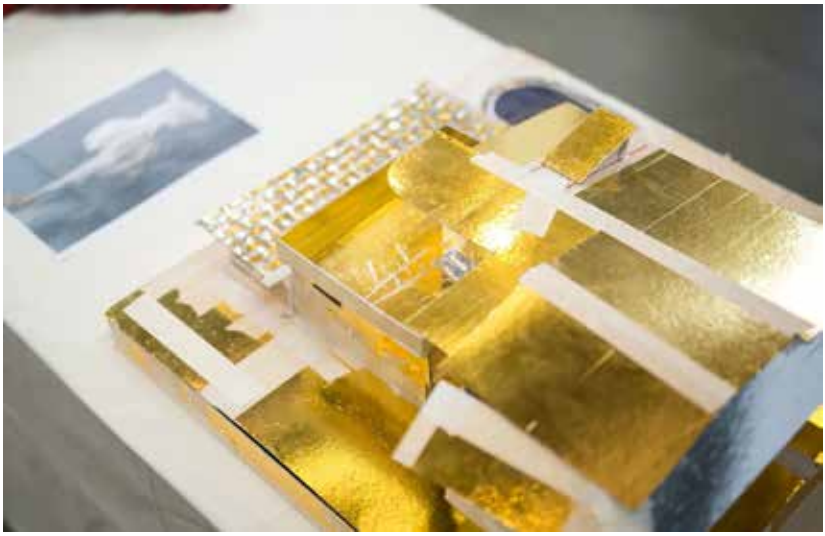
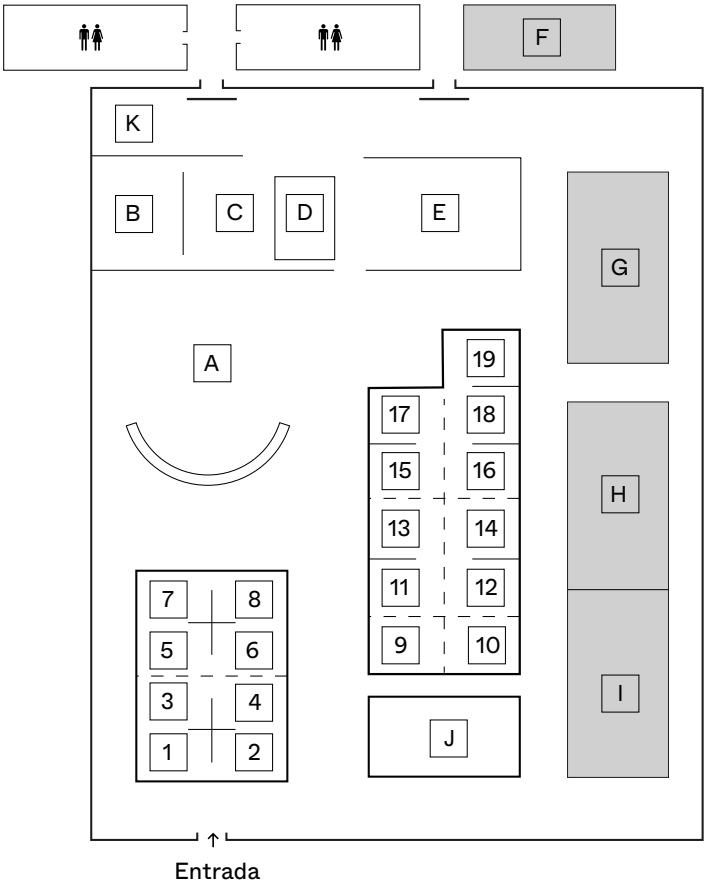


Imagen cedida por la artista



1. Debajo del sombrero
2.
3. Elena Prous
4. REZELO
5. AMECUM
6.
7.
8.
9. Marta Galindo
10. Estefanía Santiago
11. Carlos Martín Rodríguez
12. ACCA
13. Mayra Villavicencio
14. Daniel Cao
15. Beatriz Sánchez
16. Álvaro Corral Cid
17. Catarina Botelho
18. Maria Nikiforaki
19. Christina Zampoulaki

A. Auditorio
B. Taller 1
C. Taller 2
D. Caseta blanca
E. Sala de linóleo
F. Office
G. Fablab
H. Sala de edición
I. Oficina CRA
J. Kakatuwah + Tucana
K. Cabina de sonido

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Residencias semestrales para artistas visuales: Marta Galindo, Estefanía Santiago, Carlos Martín Rodríguez, ACCA (Carmo Azeredo y André Covas). **Residencias trimestrales para artistas visuales:** Mayra Villavicencio Príncipe, Daniel Cao, Álvaro Corral Cid, Beatriz Sánchez**. Residencia de movilidad para artistas visuales en colaboración con La Escocesa:** Catarina Botelho. **Residencia para proyectos visuales sobre sostenibilidad en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea SAiR:** Christina Zampoulaki, Maria Nikiforaki**. Residencia para proyectos en torno al arte y la educación:** Elena Prous. AMECUM**. Estudio asistido de artistas.** Debajo del sombrero.

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera 14
28045 Madrid
T. 91 318 46 79
info@mataderomadrid.org
@mataderomadrid

Colaboran:
Co-funded by the European Union
SA!R Sustainability is in the AiR

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

mataderomadrid.org