

ANUARIO

2022

2023

**CENTRO DE
RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS**

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4	Estudio Debajo del Sombrero AMECUM	46 48
2	RESIDENCIA DE ARTE Y EDUCACIÓN Osikán	6 8	6 RESIDENCIA PARA COMISARIOS EN COLABORACIÓN CON LOOP Panos Fourtoulakis	50 52
3	RESIDENCIAS PARA ARTISTAS VISUALES	10	7 RESIDENCIAS DE MOVILIDAD	54
→	Residencia semestral		Enrique del Castillo	56
	Ana Lozano y Víctor Aguado	12	Martina Drozd Smutná	58
	Florencia Rojas	14	Jindřiška Jabůrková	60
	Sara Santana	16	Pablo Marte	62
	Raúl Silva	18	Cristina Mejías	64
→	Residencia trimestral		Louise Nicollon des Abbayes	66
	Sergí Casero	20	Manuela Pedrón Nicolau	68
	Olmo Cuña	22	Louna Sbou	70
	Elena Duque	24	Flávia Vieira	72
	Leto Ybarra	26	8 RESIDENCIAS MOVILIDAD ANIMARIO EN COLABORACIÓN CON NEF ANIMATION	74
→	Residencia de movilidad en colaboración con La Escocesa		Carla Pereira	76
	Luna Acosta	28	9 PROGRAMA EXPERIMENTAL DE ESTUDIOS PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA (PEEPA)	78
	Maya Pita-Romero	30	10 RESIDENCIAS AUDIOVISUALES EN COLABORACIÓN CON CINETECA	80
4	RESIDENCIAS DE MÚSICA	32	Carmen Bellas	82
→	Música electrónica experimental		Ana Bustamante	84
	Verbose	34	Alejandra Frechero	86
→	Bandas emergentes		Joana Moya	88
	Lelé Guillén	36	11 RESIDENCIAS MEDIALAB	90
5	RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN	38	Jo Caimo	92
	In The Wake	40	Sebastián Sandoval	94
	Liwai	42	12 CRÉDITOS	94
	Una Fiesta Salvaje	44		

1 INTRODUCCIÓN

Un centro de residencias se caracteriza por ofrecer a creadores espacios de trabajo para el desarrollo de su práctica, ya sea en general o para un proyecto concreto. Estos espacios suelen convertirse en lugares de convivencia, encuentro y crecimiento colectivo.

Los programas de residencia tienen como objetivo apoyar los procesos de creación y proporcionar a los residentes acompañamiento, tanto a nivel curatorial como a nivel de producción proporcionando espacios, facilitando la producción, la investigación y el aprendizaje compartido con otros residentes y agentes.

Se dirigen a artistas, educadores, comisarios, investigadores, agentes artísticos y otros perfiles híbridos, que pueden participar a través de distintas modalidades. Estas iniciativas están abiertas tanto a personas individuales como a colectivos y asociaciones.

Durante esta etapa se han apoyado proyectos para contribuir a la construcción del tejido cultural a través de las residencias y actividades que se ofrecen. Además, se ha seguido apostando por el apoyo en la creación de música, el ámbito del arte y la educación, que contribuyen al pensamiento crítico y estético.

En este periodo han tenido lugar las residencias de arte y educación; las residencias dedicadas a artistas visuales en sus modalidades trimestral y semestral; residencias de movilidad en colaboración con dos mares [Marsella], MeetFactory [Praga], ArtWorks [Oporto] y DAAD-Artist-in-Berlin, y con el apoyo de

AC/E, el Instituto Goethe, el Institut Français, el Centro Cultural Checo y la embajada de Portugal en España; la residencia de movilidad Animario en colaboración con NEF Animation y Cineteca; la residencia de música dedicada a bandas emergentes y la de música electrónica; la residencia para comisarios en colaboración con LOOP; las residencias para proyectos audiovisuales en colaboración con Cineteca; la residencia de Medialab. Además, el Centro de residencias ha recibido a la artista ganadora del premio Jindřich Chalupecký con el apoyo del Centro Checo de Madrid.

Igualmente ha dado inicio el Programa Experimental de Estudios para la Práctica Artística (PEEPA) dirigido en esta primera edición por Jon Mikel Euba y Azucena Vieites.

Todo este camino se ha realizado acompañados por una serie de colaboradores que han aportado su propia visión al desarrollo de los proyectos de residentes así como al programa de actividades del centro, posibilitando así una mirada más amplia que la nuestra propia. Hemos contado con el acompañamiento de Suset Sánchez, Sara Ramo, Pablo Martínez y Ramón Mateos en las residencias de artistas visuales; Elena López Riera y Nuria Cubas en las residencias para proyectos audiovisuales en fase de desarrollo; Elena Gómez Sánchez y Cristina de Silva [L.E.V.] para las residencias de música electrónica; Albert Guàrdia y Julio Ródenas para las residencias de bandas emergentes y Bruno Leitão en el nuevo programa de residencias de movilidad.

²RESIDENCIA DE ARTE Y EDUCACIÓN

Osikán

El propósito central de este programa es el de propiciar un proceso sostenido de reflexión crítica e investigación aplicada, que articule a su vez la activación de un proyecto de mediación, arte y educación desarrollado en las instalaciones del recinto cultural. Esta iniciativa se inserta de manera coherente en las líneas de trabajo e intereses conceptuales del centro, consolidándose como una propuesta que asume la mediación expandida como un campo de acción situado en la intersección entre la práctica artística, la producción de conocimiento y los procesos pedagógicos críticos. En este

sentido, el programa no solo se concibe como una herramienta de interpretación o acompañamiento, sino como una plataforma generadora de pensamiento, diálogo y transformación social.

Asimismo, el programa posibilita el desarrollo de diversos proyectos de investigación que indagan en los cruces entre arte y educación, situando dichas investigaciones en el marco concreto de la institución Matadero. Estos proyectos no solo enriquecen la programación del centro, sino que también contribuyen a repensar los modelos de mediación y su potencial como herramienta para el pensamiento crítico y la acción colectiva.

Ejercicios de deconstrucción de las identidades del proyecto *Los Caribes*, por el colectivo Osikán. Sara Pista/Matadero Madrid.

OSIKÁN

Los Caribes

Los Caribes es un proyecto desarrollado por Osikán - Vivero de creación e imaginación social en el marco de las residencias en torno al arte y la educación del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, entre septiembre de 2022 y junio de 2023. Esta propuesta exploraba las memorias, saberes y prácticas culturales de las comunidades afrodescendientes y caribeñas del barrio de Legazpi, construyendo un “archivo vivo” que resignificara estas historias desde una perspectiva artística y educativa.

El proyecto combinó disciplinas como las artes vivas, el cine experimental y las prácticas participativas. A través de siete encuentros, denominados Viveros, se desarrollaron talleres, caminatas y ejercicios de creación colectiva que involucraron a los participantes —muchos de ellos afrocaribeños nacidos en España—, quienes compartieron memorias personales, objetos simbólicos y relatos biográficos. Las herramientas metodológicas incluyeron dinámicas de observación, exploraciones performativas y la construcción de una película colectiva basada en las experiencias compartidas.

Cada Vivero abordó temáticas como la memoria de los espacios urbanos, los estereotipos asociados a los cuerpos afrocaribeños, la importancia del baile como gesto de resistencia y las ritualidades populares que han viajado con estas comunidades. Además, el proyecto extendió su impacto más allá del espacio de residencia, conectando con agentes locales como peluquerías, restaurantes y comercios caribeños del barrio de Legazpi, involucrándolos en esta red de creación.

Como conclusión, *Los Caribes* ha querido demostrar cómo el arte puede ser un vehículo para resignificar vidas e historias subalternizadas, generando un espacio de visibilidad y aprendizaje colectivo que dialoga directamente con los reclamos de los movimientos antirracistas y feminismos negros en España. Este proyecto destacó no solo por su impacto artístico, sino también por su capacidad para proponer un modelo metodológico inclusivo y replicable en el cruce entre arte, educación y comunidad.

BIOGRAFÍA

Osikán - Vivero de creación e imaginación social es un vivero de creación, investigación y acción en el que artistas, especialistas, activistas y comunidades conviven. Un vivero de encuentros y de participación que imagina estrategias de lo sensible para potenciar diálogos críticos y reparar heridas sociales en nuestros contextos de vida y de trabajo hoy. El colectivo activa la creación con el deseo de poner las manos en la tierra y que germine en aprendizajes colectivos, proyectos curatoriales, alianzas, pensamiento crítico, deambulaciones y delirios. El origen y la trayectoria más visible de Osikán se sitúa en Cuba, en un contexto de artistas que trabajan de manera crítica en los márgenes y las periferias de las instituciones culturales estatales. En la actualidad, en Madrid, Osikán - Vivero de creación se expande en un tejido de alianzas con las comunidades afro, migrantes, disidentes sexuales, de género, racializadas así como con las diásporas afrocaribeñas, indígenas, afrodescendientes y de Abya Yala, en conexión con otras redes alternativas de creación y circuitos profesionales nacionales e internacionales.

³ RESIDENCIAS PARA ARTISTAS VISUALES

→ Residencia semestral
Ana Lozano y Víctor Aguado
Florencia Rojas
Sara Santana
Raúl Silva

→ Residencia trimestral
Sergi Casero
Olmo Cuña
Elena Duque
Leto Ybarra

→ Residencia de movilidad
en colaboración con La Escocesa
Luna Costa
Maya Pita-Romero

A través de las residencias para artistas visuales apoyamos procesos de creación que requieren de un espacio de trabajo y acompañamiento. Este programa trata de promover el desarrollo profesional de los creadores, proporcionar apoyo institucional y recursos tanto económicos como espaciales y técnicos, establecer un contexto de acompañamiento por parte de profesionales de diferente perfil y favorecer la formación y visibilización de conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de la ciudad, la institución y el público. Contamos con dos modalidades de residencias de artes visuales. Por un lado, la dirigida a artistas residentes en España, que tiene una duración de tres meses. Por otro, la dirigida a artistas residentes en Madrid, cuya

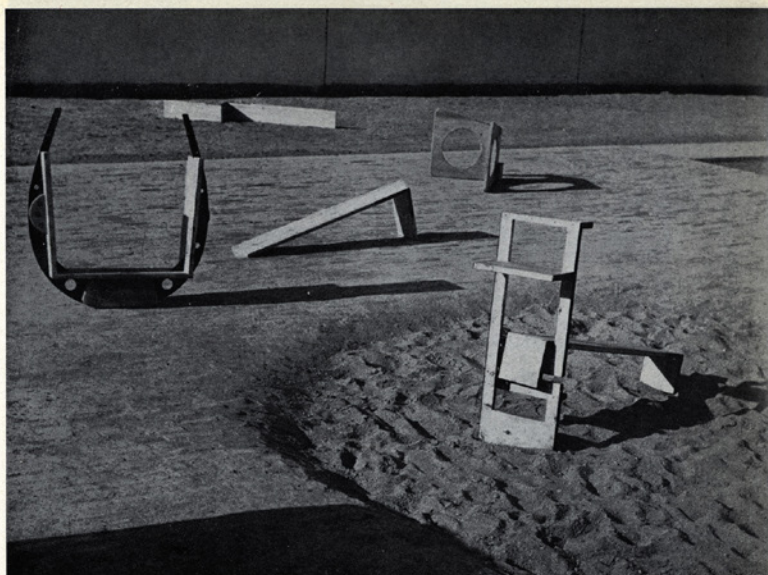
duración es de seis meses.

En esta edición, los artistas residentes han contado con el acompañamiento de Suset Sánchez, Sara Ramo, Pablo Martínez y Ramón Mateos. Este año se llevaron a cabo las residencias del programa de movilidad que lleva a cabo el Centro de residencias en colaboración con cuatro centros internacionales de residencias: dos mares [Marsella], MeetFactory [Praga], ArtWorks [Oporto] y DAAD-Artist-in-Berlin. Contaron con el apoyo de AC/E, el Instituto Goethe, el Institut Français, el Centro Cultural Checo y la embajada de Portugal en España.

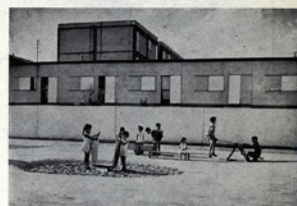
Igualmente tuvo lugar la residencia de movilidad en colaboración con La Escocesa [Barcelona].

El objetivo de estas dos residencias de movilidad es promover el intercambio e internacionalización de artistas.

ÍNIGUEZ
DE ONZOÑO

Juegos infantiles diseñados por el escultor
Angel Ferrant para el Poblado de Cañorroto,
en Madrid

Cañorroto

Cañorroto

Fotografías de los columpios de Caño Roto diseñados y contruidos por el escultor Ángel Ferrant. Autor de las fotografías: Joaquín del Palacio "Kindel". Recogidas en *Nueva Forma*, núm. 37 [1969]. Por cortesía del COAM.

ANA LOZANO Y VÍCTOR AGUADO

Caño Roto

Partiendo de la historia del barrio de Caño Roto en Carabanchel, los artistas Ana Lozano y Víctor Aguado han trabajado en la intersección entre arquitectura, escultura y documentación audiovisual, explorando el contexto urbanístico y social que dio origen al barrio.

Caño Roto, construido en los años 50, empezó a levantarse con unas viviendas piloto colindantes con el Poblado Mínimo y el Poblado de Absorción, habitados principalmente por población gitana realojada. Como parte del plan, se proyectó un parque infantil compuesto de columpios cuya morfología sumaba a favor del discurso modernista de posguerra, y se tomaron fotografías que sirvieron para promocionar el barrio. La presencia de niños jugando en espacios ordenados, higiénicos, protegidos, era tema recurrente en las instantáneas de la época; la ausencia de adultos, no casual, pretendía mostrar un espacio público amable para ser usado con plena libertad, incluso por los menores. Los arquitectos que edificaron Caño Roto también construyeron su propia alegoría de niños vestidos de blanco almidonado procedentes de otros barrios jugando en la calle, a través de seis piezas de madera encargadas al escultor vanguardista

Ángel Ferrant, que hacían las veces de asientos y columpios. Tres de estas piezas fueron retiradas del espacio público al poco de tomarse las fotografías y actualmente forman parte de la colección del Museo Reina Sofía. Las otras tres restantes, sin las cuales las primeras no pueden usarse, se encuentran desaparecidas. Ana Lozano y Víctor Aguado han reconstruido estas piezas, como resultado de su residencia semestral en Matadero Madrid, tratando de replicarlas evitando la desviación que supone el acto de concebirlas como obra artística.

Durante su residencia, han llevado a cabo un trabajo exhaustivo con materiales preexistentes relacionados con el barrio de Caño Roto, incluyendo planes urbanísticos, bibliografía y material audiovisual. Del mismo modo, las tutorías con Paloma, Ángel y Renata, las jornadas de puertas abiertas, los intercambios con otros residentes y, de manera especialmente significativa, el diálogo con la comunidad local han sido clave para formular las preguntas esenciales de este proyecto que, inicialmente, partía de la realización de un mediometrage para acabar ampliándose a la reconstrucción de dichos columpios, a una película y a un libro, aún en fase de producción.

BIOGRAFÍA

Ana Beatriz Lozano Sinausía [Madrid, 1992] es graduada en Bellas Artes, con posgrado en Animación en ESDIP y máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales por la UCM. Ha sido coordinadora de proyectos como parte del equipo del IED, en el área de coordinación didáctica de máster y, entre 2017 y 2023, asistente de la dirección artística de FelipaManuela, espacio de residencias que promueve la investigación y el intercambio entre personas de distintos orígenes desde una perspectiva transfeminista y decolonial. Víctor Aguado Machuca [Madrid, 1989] es artista, investigador, músico, editor y comisario. Arquitecto por la UPM, con máster en filosofía por la UAM, Víctor ha sido secretario de la Unión de Artistas Contemporáneos y, desde 2020, es director de *el pisito*, un espacio de convivencia y residencias artísticas. Coeditó *Party Studies* [2021], proyecto orientado hacia el reconocimiento de nuevas expresiones de comunitarismo, solidaridad social y flujos migratorios.

Quitasol (del proyecto *Como una casa*), Florencia Rojas, 2023. Escultura de hierro perforado pintado de azul + cianotipia sobre papel de acuarela. Fotografía de Nacho López en la Galería Rosa Santos, 2023.

FLORENCIA ROJAS

Quitasol

Durante su beca en Matadero Madrid, Florencia Rojas desarrolló una parte del proyecto escultórico titulado *Como una casa*, basado en dos relatos anónimos de personas migrantes en el Estado español, ambos ubicados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Aunque sus experiencias varían, comparten el encierro forzado en un CIE y el posterior silenciamiento que enfrentaron, o con el que se vieron obligados a convivir debido a su vulnerabilidad legal y a la violación de sus derechos bajo la ley de extranjería.

Ainara (nombre ficticio) estuvo detenida en el CIE de Aluche (Madrid). Su testimonio sobre la vida en el centro sirvió de base para replicar una de las mamparas azules que cubrían las ventanas de su celda; este gesto simboliza el régimen de opacidad que caracteriza a todo

el dispositivo deportador, utilizando un elemento arquitectónico fuera de contexto, que sintetiza la investigación, en una propuesta artística. La escultura creada a partir de este proceso funciona como un señuelo que invita a profundizar en el relato.

La obra, titulada *Quitasol*, se complementa con una imagen que incluye la descripción que Ainara hizo de las ventanas. A este elemento que bloquea la luz en las celdas, se suman las palabras de la reclusa, reveladas al sol mediante el proceso de cianotipia, una técnica decimonónica en donde la imagen emerge tras la exposición a la luz solar. A través de esta obra, se busca, de manera alegórica, retirar esa mampara opaca y escuchar lo que se dice desde dentro.

BIOGRAFÍA

Florencia Rojas (Argentina, 1984) es una artista visual radicada en Madrid. Su obra, originada en la fotografía, abarca disciplinas como el videoarte, la escultura y la instalación. Explora estrategias de seducción que confrontan espacios e historias incómodas, a menudo invisibilizadas por intereses políticos, y marcadas por la violencia. En 2023, cursó el Programa de Estudios Propios en Museología Crítica, Prácticas Artísticas y Estudios Culturales en el MNCARS. Ha realizado exposiciones individuales como *Como una casa* (Galería Rosa Santos, Valencia, 2024), *Avenida de los Poblados, sin número* (OTR., Madrid, 2022) y *En los mismos ríos* (Festival Mapamundistas, Pamplona, 2021). Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas en instituciones como el Círculo de Bellas Artes, CAAC Sevilla, C3A Córdoba, TEA Tenerife, Matadero Madrid y el Centro Cultural España en Córdoba (Argentina).

Sin título, *Una Lectura compartida*, Sara Santana López, julio de 2023. Sara Santana López y Laura Bartolomé manejan el cuaderno ilustrado, parte del archivo de *Una lectura compartida* durante su lectura performática. Foto cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

SARA SANTANA LÓPEZ

Una lectura compartida,

En *Una lectura compartida*, la artista Sara Santana López desarrolló un proyecto mixto de investigación e ilustración que buscaba conocer la historia de dos bibliotecas nacidas de la autogestión en Madrid: Bibliolettras —biblioteca callejera del barrio de las Letras iniciada por Sara Robles y Ana García, y activa entre 2018 y 2020— y la Biblioteca de Mujeres —puesta en marcha por la activista feminista Marisa Mediavilla y, actualmente, propiedad del Instituto de la Mujer—. Ambas estuvieron a punto de convivir en el edificio ocupado de La Ingobernable pero, el desacuerdo entre colectivos sociales, vecinales y el ayuntamiento —en una deriva hacia la derecha en los últimos seis años—, junto con su posterior desalojo por parte del alcalde, lo hizo imposible.

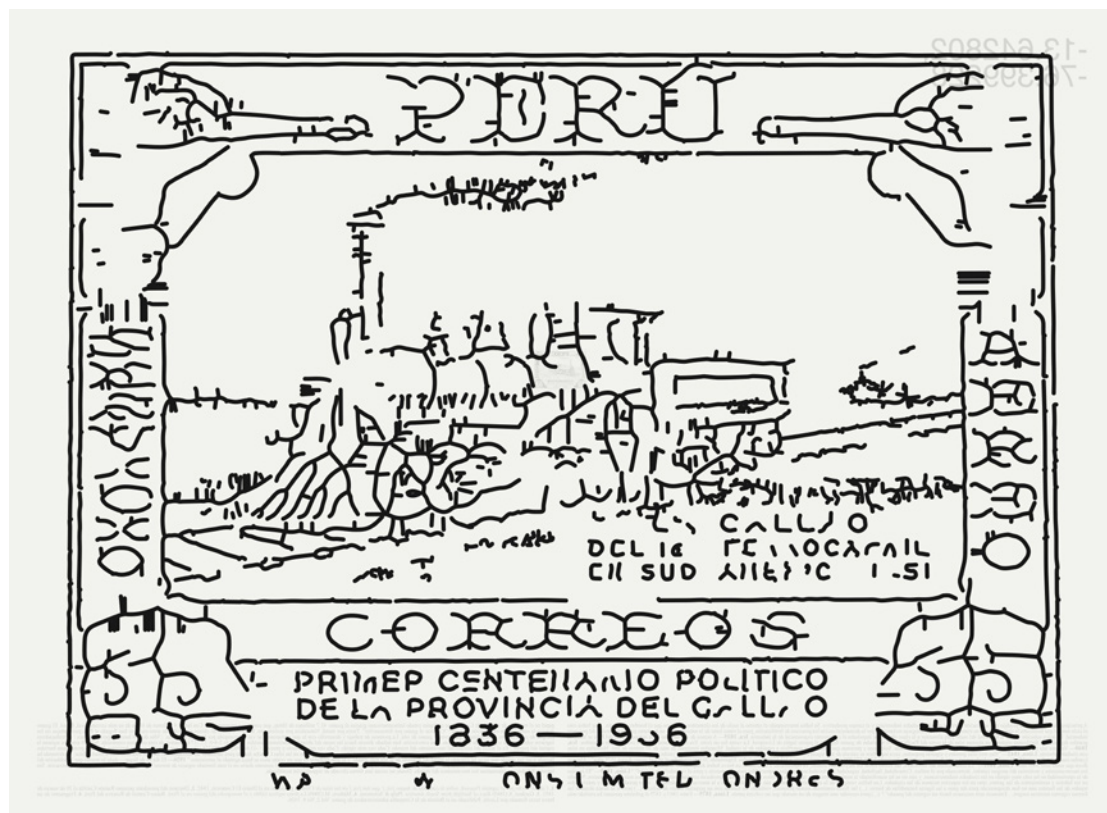
El proyecto establecía una metodología cuerpo a cuerpo, hecha desde la perspectiva imaginaria de una escriba medieval. Alguien que entrara en contacto con estas bibliotecas leyendo su acervo, copiando sus libros y conociendo a aquellas personas que las usaron y gestionaron. De esta manera, encuentros y entrevistas que recogían testimonio de las bibliotecas se daban en paralelo con la búsqueda y lectura

de sus fondos, abriendo correspondencias entre ficción y realidad. Los textos sobre la Querella de las mujeres y las visiones monstruosas y demoníacas del cuerpo femenino durante el Medievo, recogidos en la Biblioteca de Mujeres, emergían entre las transcripciones de las entrevistas sobre Bibliolettras, que daban cuenta de las tensiones entre autogestión e institución, la difícil negociación hacia el común y la progresiva privatización y desahucio del espacio público madrileño. Este archivo fue presentado al público en Matadero Madrid en una lectura performativa a dúo entre Sara Santana López y Laura Bartolomé. Una cámara cenital mostraba a la audiencia los documentos que iban manejando y leyendo en voz alta, entre los cuales se encontraban dibujos, fotografías, relatos medievales de la leyenda áurea, artículos de periódico o fragmentos de los testimonios de la investigación.

También se organizó el taller callejero *Periplos lectores* en colaboración con el laboratorio ciudadano Lab5L. Proponía ejercicios colectivos de lectura disidente a través de paseos por el barrio de las Letras, que fueron documentados en vídeo por sus participantes.

BIOGRAFÍA

Sara Santana López (Madrid, 1994) es artista visual e investigadora. Se graduó en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y posee un máster del Sandberg Instituut de Ámsterdam. Su trabajo encuentra en la sencillez de la lectura una práctica lúdica y política, capaz de desarticular lógicas mercantiles de autoría y propiedad. Con la lectura explora las disciplinas que la rodean —escritura, archivo, traducción...— haciendo de la transmisión del conocimiento y sus tecnologías un campo abierto de experimentación en constante relación con otros. En 2022 recibió el Premio Generaciones con el proyecto *Revelación: Beato de Ámsterdam*, en 2023 fue residente en Matadero Madrid con *Una lectura compartida* y en 2024 participó en ArtRotterdam con *english is a foreign anguish*. Ha sido beneficiaria de los fondos holandeses Mondriaan y AFK. De manera independiente, fue parte del dúo Common Belongings con Sun-Chang, coeditó el boletín feminista *To M-Others* y presentó *Lecturas para dormir* con Dani Andres en Radio Relativa.

Impresión offset, del proyecto *Catch the living manners as they rise* [Alcanzar las formas vigentes mientras surgen], de Raúl Silva, 2024. Presentado en el marco de la exposición Generaciones 2024, La Casa Encendida. Por cortesía del artista.

RAÚL SILVA

Rayos de sol de Sudamérica

El proyecto que Raúl Silva desarrolló durante su residencia, partía de la digitalización y vectorización de archivos históricos sobre la extracción del guano de las Islas de Chíncha en Perú. Con este material, el artista buscó producir piezas gráficas y una serie de videos en macro de los vectores digitales impresos. En estos videos, una cámara microscópica viaja cenitalmente sobre las líneas impresas, simulando el avance de una vía ferroviaria y configurando la impresión gráfica como un espacio orgánico, indeterminado y oscuro.

El contexto de este acercamiento subyace en la historia del Perú. A mediados del siglo XIX se financia en este país la construcción del primer ferrocarril de pasaje y carga de Sudamérica, que unió la capital con el puerto principal del territorio. Este ferrocarril fue símbolo de desarrollo y marcó la transición hacia un modelo capitalista de transacción internacional, utilizando como moneda de cambio un elemento inusual: grandes montañas de fertilizante producido por aves, acumuladas en las islas de la costa del Pacífico que sirvieron para la optimización del trabajo agrario de las grandes potencias industriales por casi medio siglo. El propósito del proyecto fue contrastar este origen —que da cuenta de una relación

incipiente entre naturaleza e industria— con nuestro presente tecnologizado: uno de una compleja red expandida de distribución en la que los vectores informáticos manejan las rutas logísticas, y en donde la relación con la naturaleza se ha tecnificado al punto de llevarla a su máxima optimización en una relación desigual con el sur global.

El vector opera aquí como una metáfora desde dos contextos. Desde la gráfica digital, el vector construye imágenes a partir de coordenadas y facilita el diseño de elementos ampliables infinitamente. Por otro lado, desde el campo de la logística y la distribución, el vector informático opera como la ecuación que posibilita una coordinación precisa entre la relación consumidor-producto. El vector es, de esta manera, clave para entender la diseminación de un mandato de universalización del nuevo mundo globalizado; uno de formas gráficas con contornos minimalistas y perfectos. Sin embargo, cuando el vector gráfico es impreso, se enfrenta a la finitud de la materia, que no puede asimilar las cualidades de ampliación infinita de su versión digital. Casi de igual forma, las lógicas de crecimiento infinito del capitalismo y su tecnificación del mundo, se truncan al enfrentar la finitud de la naturaleza.

BIOGRAFÍA

Raúl Silva (Lima, 1991) es artista y teórico con formación en Artes Visuales (PUCP), tiene un máster en Teoría Crítica en Art Praxis (Dutch Art Institute) y otro en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UCM). Su trabajo se centra en la memoria histórica peruana, el pasado colonial y su relación con la tecnificación global, explorando escritura, diseño digital, pintura y video. Es profesor en el Centro de la Imagen (PE) y editor de *mañana.pe*. Forma parte del colectivo Big Dumb Object, con el que obtuvo la Residencia Curatorial 2023 y el Apoyo a la Publicación 2024 (Centro Huarte, ES). Ha sido ganador de Secuencias/Vegap 2024 (Madrid, ES) y del Premio Generación 2024 (La Casa Encendida). Entre sus exposiciones recientes destacan *Rayos de sol de Sudamérica* (Lima, 2023), *Relatos de un tiempo subvertido* (Madrid, 2023) y *The coordinates are concealed* (Hangzhou, 2022).

Imagen de la performance de Sergi Casero. Foto cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

SERGI CASERO NIETO

No pares [sigue, sigue]

No Pares [sigue, sigue], de Sergi Casero Nieto, es una *performance* participativa que explora las violencias que se esconden tras las fuerzas productivas del deseo neoliberal; señalando las internalizadas lógicas neoliberales de productividad, eficiencia y rendimiento en la búsqueda constante de una supuesta autorrealización, de la inalcanzable “mejor versión” de nosotros mismos.

El proyecto desenmascara las formas de violencia y dominación que se esconden tras la euforia y el optimismo de los mantras tecnocapitalistas, mostrando la culpa, el autocastigo y la insatisfacción que la siguen.

Como un Sísifo contemporáneo atrapado en el engranaje incesante del capital —que nunca puede ser satisfecho y del que no se puede dejar de pedalear—, la *performance*, a medio camino entre una clase de *spinning* y una conferencia dramatizada, se presenta como un esbozo que aún está por terminar, una obra que intenta superarse a sí misma en bucle

para poder llegar al siguiente nivel, al reconocimiento y al siempre lejano éxito. A ritmo de merengue *house* y repasando de manera compulsiva el listado de acciones a realizar durante una jornada laboral, el público lentamente va siendo seducido a formar parte de este delirio autoexplotador convirtiéndose en mano de obra para la mejora de la escena.

Más allá de señalar la incompatibilidad de las temporalidades y narrativas neoliberales sobre nuestros cuerpos, la acción plantea estrategias —aunque estas puedan parecer poéticas y utópicas— que nos permitan romper con la inercia de la productividad capitalista y los mantras de la eficiencia y el consumo. *No pares [sigue, sigue]* explora el dormir y el acto de soñar como espacios de pausa donde no se produce ni se consume, un bastión donde evocar y pensar nuevos sistemas que nos permitan colectivamente romper con la temporalidad neoliberal del “24/7”.

BIOGRAFÍA

Sergi Casero Nieto [Barcelona, 1991] es un artista escénico, diseñador y *performer* español. Graduado en Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño Elisava de Barcelona (2013) y con un máster en Diseño de Información de la Design Academy de Eindhoven (2020), su trabajo se sitúa en la intersección entre el diseño, la *performance* y la investigación. En sus obras, Sergi revela los impactos violentos, aunque sutiles, que las narrativas hegemónicas ejercen en nuestra vida cotidiana. Su última *performance*, *El pacto del olvido* (2022), desarrollada en la Live Works Free School of Performance y producida por Centrale Fies, ha sido presentada en festivales e instituciones como Auawirleben (Bern, 2024), Festival Colline Torinesi (Turín, 2023), Zona K (Milán, 2023), entre otras. Otras *performances* como *Concluded without Agreement* (2021) o *Hasta las Piedras Lo Saben* (2021) se han presentado en instituciones culturales como Veem House for Performance (Ámsterdam, NL, 2021), Museo Van Abbemuseum (Eindhoven NL, 2021), Het Nieuwe Instituut (Róterdam, NL, 2021), entre otras.

Colosal Nº8 [Pruebas de color]. Acuarela sobre fotocopia en b/n, 2023. Imagen cortesía del artista.

OLMO CUÑA

Colosal N°8

Colosal N°8 es un proyecto audiovisual llevado a cabo por Olmo Cuña que explora las conexiones entre la rotonda de la Cabeza Olmeca de Vallecas y el cine histórico conocido como “colosal”.

La rotonda de la Cabeza Olmeca de Vallecas contiene una réplica exacta de una de las cabezas colosales esculpidas por la cultura precolombina Olmeca, que fue donada a la ciudad de Madrid por el Estado mexicano de Veracruz. La talla original fue encontrada en San Lorenzo Tenochtitlán y se exhibe hoy en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Xalapa, México.

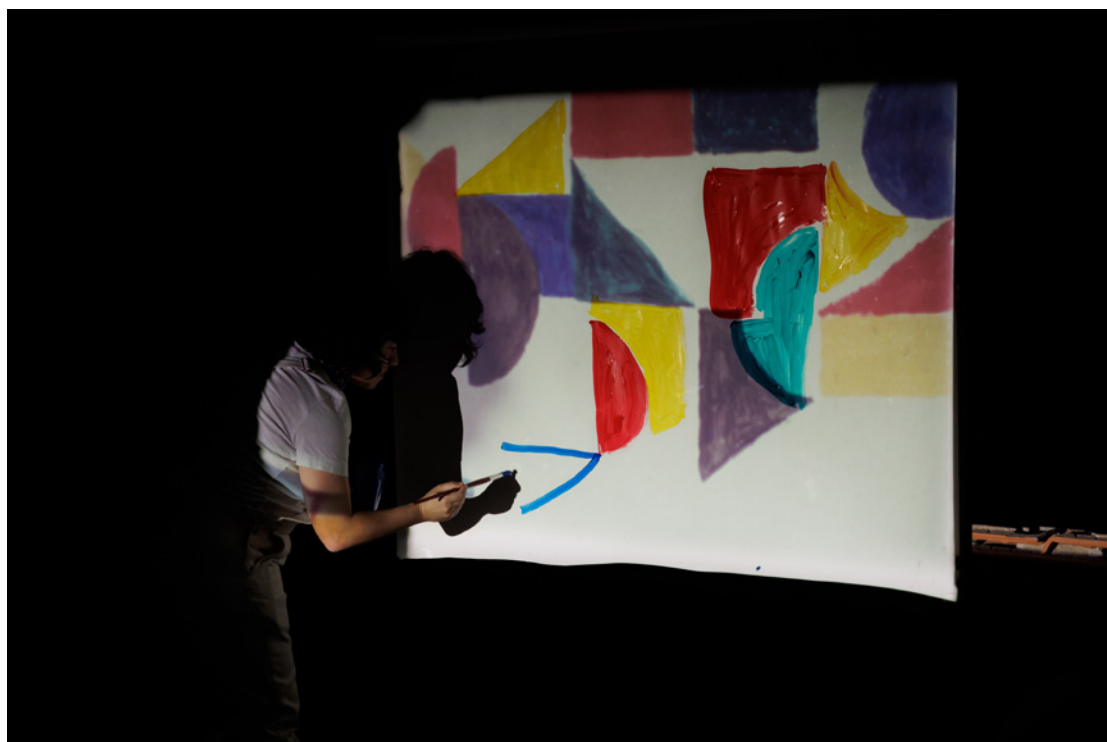
Esta réplica ubicada en la rotonda de Vallecas, se encuentra en un espacio de tránsito y fuera de contexto, sin una placa

o cualquier otra información sobre su origen. Tomando este lugar como punto de partida, el proyecto *Colosal N°8* podría considerarse como una especie de película “colosal” perdida que exagera la escala de la rotonda, reflexiona sobre el traslado y descontextualización de artefactos arqueológicos y especula sobre las relaciones históricas entre México y España.

Una de las dimensiones clave del proyecto es el trabajo de exploración alrededor de lenguajes y técnicas del cine primitivo, como el uso del color aplicado. Un proceso que se sitúa en el encuentro de procesos manuales y digitales para estirar y contraer el tiempo.

BIOGRAFÍA

La actividad de Olmo Cuña [Vigo, 1983] parte de experiencias cotidianas en diferentes lugares de su entorno, mostrando especial interés en observar y cuestionar cómo operan las formas más generalizadas de acercamiento al territorio a través de la imagen. Licenciado en Artes Visuales en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, cursó un máster en Producción Artística en la Universidad Politécnica de Valencia y formó parte del Programa Educativo SOMA 2016 en Ciudad de México. Entre sus exposiciones destacan *Vacacional*, 2022 en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón; *Lo fingido verdadero*, 2021 en la Casa Museo Lope de Vega, Madrid; *Inestimable Azar*, 2021, XIV Bienal FEMSA, México y *Todo sucede como si*, 2019, Can Felipa, Barcelona. Recientemente ha presentado su película *2023 en [S8]* XIV Mostra de Cinema Periférico, A Coruña.

Registro de la *performance* *Curso de pintura rápida para principiantes, Hacer/Ver*, Elena Duque, abril de 2023. Proyección de 16mm sobre papel, pintura acrílica. Foto cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

ELENA DUQUE

Hacer/Ver

Hacer/Ver fue el proyecto con el que Elena Duque trató de relacionar el cine y la pintura por medio de lo material. Es decir, por medio de la propia acción de pintar y filmar entremezcladas de distintas maneras y también mediante las alusiones a diversos géneros de pintura en los materiales filmicos.

Durante su residencia, la cineasta desarrolló una película corta y una *performance*. La película se titula *Ojitos mentirosos*, y su tema es el trampantojo, un género de la pintura que no se basa en ninguna iconografía en particular, sino en “engañar” al ojo del que mira. Partiendo de la filmación en Súper 8 de varios trampantojos en paredes madrileñas, la película explota a continuación la capacidad de la cámara de cine para fabricar trampantojos. Así, cuando asumimos que estamos viendo un paisaje urbano, con profundidad, diversos “trucos” (como por ejemplo refilmar fotos y luego pintarlas, filmar a través de espejos o filmar proyecciones) nos engañan para luego ser revelados.

La *performance* se tituló *Curso de pintura rápida para principiantes*. Se compone de cuatro películas-cuadro

filmadas en 16mm. Cada película-cuadro está pensada de modo que lo que está filmado se “completa” en directo, en una acción en la que Elena Duque pinta sobre un papel en el que se proyecta la película. Las cintas no tienen sentido sin esta acción performativa, y al final de cada una (de duraciones de entre 3 y 6 minutos) se obtiene como resultado un cuadro pintado al acrílico. El título alude a su propia inexperiencia e incapacidad para pintar, mientras que cada una de las películas-cuadro aluden a un género de pintura.

Además de disponer de tiempo, espacio y recursos, la experiencia permitió a Elena Duque llevar su práctica un paso más allá al conectar con personas de perspectivas y disciplinas variadas. El apoyo y consejos de las tutoras y personal del Centro de residencias artísticas fueron fundamentales, pero compartir con compañeras y observar sus procesos resultó determinante en muchos niveles. Acostumbrada a un trabajo más solitario y métodos cerrados, adoptar un enfoque colectivo y procesual marcó un hito significativo en su trayectoria.

BIOGRAFÍA

La hispanovenezolana Elena Duque (Avilés, 1980) es cineasta, programadora, crítica y profesora. Como cineasta, su trabajo se mueve entre la animación y el *collage*, incorporando formatos y métodos de trabajo analógicos para abordar temas como la identidad y el sentido de pertenencia, a través de ejercicios plásticos en torno a lugares, objetos y texturas. Sus piezas experimentales y animadas han podido verse en diversos festivales internacionales e instituciones, siendo también objeto de sesiones monográficas. Es programadora de [S8] Mostra de Cinema Periférico en A Coruña, profesora en la Universidad Camilo José Cela en Madrid e imparte talleres regularmente.

En la boca del lobo, Leto Ybarra. Performance Plot Against the Plot con Leto Ybarra y Álvaro del Fresno en Matadero Madrid, 2023. Fotografía de Elena Duque.

LETO YBARRA

En la boca del lobo

En la boca del lobo es un proyecto de investigación artística y poesía en el que se aborda la relación entre teatralidad y masculinidad. Durante su residencia artística en Matadero Madrid, Leto Ybarra desarrolló este proyecto en diversos formatos: por un lado, en un *chapbook* con dibujos y poemas y en la *performance Plot against the plot* en la que, junto a Álvaro del Fresno, se plantean estrategias teatrales para impulsar subtramas que corrompen y dificultan el desarrollo de la trama principal.

Tanto los poemas y dibujos como la *performance* recurren a la idea de “opacidad espectacular” de Daphne A. Brooks, a la ampliación del lenguaje no verbal marica y al mobiliario urbano de Scott Burton; de este modo, se pone el énfasis en modos de comunicación más allá de lo verbal, en repertorios gestuales y sonoros que cuestionan ideas de la masculinidad hegemónica y que consiguen ejercer presión sobre las estructuras narrativas y visuales que reproducen y perpetúan estas ideas. En la *performance* Ybarra leyó poemas en los que el susurro, los cambios bruscos de volumen, así como el sonido producido por Álvaro del Fresno para la ocasión, pretendían modular los

significados, parodiar o amplificar un ritmo. Estos poemas abordan prácticas como el *bodybuilding*, la identidad como algo relacional, así como el ser testigo de los efectos de las políticas de criminalización a pie de calle; además, ponen en diálogo estas experiencias cotidianas con los trucos que empleaba Félix Rodríguez de la Fuente en los rodajes de sus documentales de naturaleza con el fin de legitimar la virilidad como algo “que viene dado” y que es fácil de documentar visualmente.

Junto a la *performance* también se presentó una selección del archivo sonoro de poesía con el que Ybarra trabaja en su proyecto Juf, y que pudo ampliar durante la residencia al investigar el trabajo de poetas que dialogaban con los temas principales del proyecto, como el trabajo del colectivo sonoro y activista Ultra-Red, [especialmente su manera de tratar el deseo a través de *close-ups* sonoros] o la canción *Falsetto Boy* de Gerardo Velázquez [en la que se apropia y parodia los clichés homosexuales]. Así, la residencia ayudó a ampliar el proyecto de investigación a distintos medios como la escritura de poemas, los dibujos, la *performance* y el trabajo con un archivo sonoro.

BIOGRAFÍA

Leto Ybarra [Madrid, 1991] es artista, poeta y cofundadora de la oficina de teatro y poesía Juf, ahora entre Madrid y Nueva York. Con la rama artística de este proyecto, junto a Bea Ortega Botas, su investigación se materializa en la escultura, el dibujo y la *performance* sonora, habiendo expuesto y mostrado su trabajo en Judson Theater Center (Nueva York, 2024), Tabakalera (Donosti, 2024), NYU Tisch School of the Arts (Nueva York, 2023), Festival Salmón (Barcelona, 2023), CA2M (Madrid, 2023) o TBA21 (Madrid, 2022). Su trabajo en solitario se ha mostrado en exposiciones individuales como *Neoned* (The Ryder Projects, 2023) y en galerías, instituciones y ferias como Basel Social Club (Cordoba, 2023), CCCB (Barcelona, 2023), EACC (Castelló, 2023), Luis Adelantado (Valencia, 2022), Gasworks (Londres, 2022), La Casa Encendida (Madrid, 2022), Cordova (Barcelona, 2021), CentroCentro (Madrid, 2020), Fluent e Intersticio (Londres, 2020) o Haus Wien (Viena, 2020). Además de en el Centro de Residencias Artísticas, ha sido residente de Gasworks (Londres, 2022) y Tabakalera (Donosti, 2022). Es autora del libro *Fantasmata eres pegamento* (Caniche Editorial, 2021).

El tiempo como las piedras. Instalación sonora, expuesta en Nadie Nunca Nada No, en Madrid, como parte de la exposición *Intersticios diáspora* con la curaduría de La Parecía y Espacio Afro, 2023. Fotografía de Fabio Manosalva.

LUNA ACOSTA

*El tiempo como las piedras.
O cómo hablar sobre el retorno*

El proyecto de Luna Acosta se basó en una investigación artística que buscaba generar conversaciones entre rocas, cristales de magnetita y humanos migrantes; la propuesta pretendía que las partículas atómicas de unos y otros contaran historias sobre el mundo, un mundo en donde se cruzan erupciones volcánicas y explosiones solares, con guerras coloniales por la tenencia de la tierra en Abya Yala y experiencias de migración cuir hacia el Reino de España.

El centro de la Tierra es un depósito de magnetita, un mineral que hace de la tierra un imán gigante. Todos los cuerpos de especies migratorias, desde los más inmensos hasta los más minúsculos, contienen fragmentos de este mineral que les permite orientarse, sintiendo los campos magnéticos terrestres hasta encontrar los lugares más aptos para su supervivencia; así, saben hacia dónde ir y cómo retornar al punto de partida. Los humanos también tenemos un trozo de magnetita alojado en

nuestro cráneo, lo que plantea la pregunta de si miles de años de vida sedentaria e industrializada han atrofiado nuestra capacidad de sentirla.

Durante su residencia, Luna Acosta diseñó una instalación que emite en tiempo real el sonido del campo magnético de rocas de magnetita recolectadas en el trópico latinoamericano. Al mismo tiempo, generó el estudio para "Itakarú", una videoinstalación en la que, por medio de una meditación guiada, acompaña en viajes imaginarios de regreso al país natal a personas cuir colombianas que, por diversos motivos, viven en el Reino de España y no han podido retornar a su lugar de origen. En esta mezcla de escuchas, Tau se pregunta por los regresos posibles, las casas construidas en la migrancia y los tiempos minerales, que nos enseñan que la vida es un fenómeno lento y cuyo fin excede la historia humana.

BIOGRAFÍA

Luna Acosta (Medellín, 1989) es licenciada en Historia del Arte y Curaduría con especialización en Arte Latinoamericano (U. del Museo Social Argentino) y en Arte Sonoro (U. de Chile). Es, además, diplomada en Memoria Histórica del conflicto armado colombiano (U. de Antioquia) y máster en Estudios Culturales: Perspectivas Feministas y Cuir (U. Miguel Hernández). En su práctica, investiga sobre la migración humana como acontecimiento ligado a la violencia colonial así como sobre la escucha y la memoria compartida con seres migrantes más-que-humanos; su enfoque combina el cruce entre tecnologías ancestrales, científicas e intuitivas. Ha participado en exposiciones colectivas en el MACBA, el Museo de la Memoria y los DDHH de Santiago de Chile, el Museo Casa de la Memoria Medellín y el EAC de Montevideo, entre otros. En 2024 diseñó la sala y el programa de mediación para la exposición del artista ganador del premio Miró, Tuan Andrew Nguyen (Fundación Miró) así como la sala de mediación para la exposición *Amazonías* en el CCCB.

Marañas que lamen mi piel. Maya Pita-Romero, 2022. Algodón, sangre menstrual, herbicida, manta de ganchillo, bioplástico. Fotografía de Roberto Ruiz.

MAYA PITA-ROMERO

Marañas que lamen mi piel

Marañas que lamen mi piel es un proyecto escultórico, llevado a cabo por la artista Maya Pita-Romero, que explora la relación entre el cultivo de algodón y el ciclo menstrual. A partir de las leyendas, los rituales y la toxicidad que las envuelven, aparecen nuevas formas de relacionarnos con las plantas que sembramos; se imaginan nuevas formas de cuidado pringoso. En este marco se plantean unas piezas que agrietan el espacio entre lo humano y lo vegetal, entrelazándolos. Este proyecto vomita figuras permeables, cuerpos difusos que supuran los vínculos ya inseparables entre nosotras.

En "Sembramos la Luna", un ritual que empapa los campos de menstruación, la tierra digiere ritos y, al mismo tiempo, digiere nuestros cuidados. Algunas de las plantas que hacemos crecer se mecen entre mitos y cuentos. En la Edad Media, se especulaba sobre el origen del algodón; diferentes naturalistas y exploradores buscaban clasificar y entender su procedencia. Dibujaron criaturas rizomáticas, animales con raíces, plantas de carne y sangre.

Sus cultivos, esterilizados. Sus plantaciones diseñadas, construidas y controladas. Campos desmembrados, empapados con plaguicidas, herbicidas, químicos, glifosato. El algodón, metabólico, transporta sustancias tóxicas que absorbe de estos líquidos. Estos elementos dañinos llegan hasta los cuerpos que menstrúan en diferentes productos de algodón que ocultan la regla. Este tejido devora la sangre mientras la vagina engulle el glifosato. Todo esto se traduce en muertes y tumores por intoxicación de esta sustancia química al transmitirse por tampones y compresas. El cuidado aséptico del campo y del cuerpo se enmaraña.

Las esculturas desarrolladas en esta residencia son criaturas moldeadas en algodón a partir de movimientos que cuidan al cuerpo: al acariciarlas, untarlas con sangre menstrual y masajearlas con pesticidas. Los materiales orgánicos e impredecibles hacen que las piezas generen sus propios ritmos de producción, planteando nuevas formas de habitar mundos y cuerpos contaminados.

BIOGRAFÍA

Maya Pita-Romero (Madrid, 1999) es una artista visual graduada en Bellas Artes. A través de la instalación y la escultura, investiga las transformaciones de los ecosistemas y su vínculo con los procesos del cuerpo. Explora lo íntimo a través de la monstruosidad y la ternura. Busca nuevos imaginarios y formas de cuidado desde la ficción donde se entrelazan nuestros cuerpos, la naturaleza y las prácticas tradicionales. Sus obras se componen de elementos orgánicos y materiales que cambian, fermentan y se descomponen con el tiempo. Ha participado en la XXXIII Edición de Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, la Residencia Artística Casa Antillón y el Festival WeNow. En 2024 presenta su primera exposición individual en El Chico (Madrid). Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas en la Galería Pradiauto, como parte del premio de adquisición de la Universidad Nebrija, así como en el Círculo de Bellas Artes, Espacio Cruce y la galería i23.

⁴RESIDENCIAS DE MÚSICA

→ Música electrónica experimental
Verbose

→ Bandas emergentes
Lelé Guillén

Este programa busca consolidar un espacio de investigación artística que incentive la innovación en la creación musical contemporánea, al tiempo que se promueve el fortalecimiento de la escena local mediante estrategias de colaboración y asesoramiento con agentes externos de referencia.

Las residencias de producción musical se desarrollan en dos modalidades: una para bandas y artistas solistas emergentes y otra destinada a proyectos de música electrónica experimental. Ambas tienen como objetivo el de impulsar la escena musical emergente de Madrid y apoyar la producción de un EP o LP en ambas modalidades. La convocatoria dedicada a la música electrónica se lanza por primera vez y se realiza en colaboración con el Laboratorio Experimental Visual [L.E.V] y El Invernadero.

Durante el periodo de residencia

los proyectos artísticos seleccionados cuentan con un espacio de trabajo en Matadero Madrid, así como con acceso a recursos técnicos y espacios especializados, entre ellos las salas de ensayo y grabación del estudio de producción de música.

El acompañamiento técnico y logístico se complementa con un entorno formativo y de acompañamiento artístico orientado a facilitar el desarrollo de los proyectos en residencia, garantizando las condiciones para su materialización y posterior visibilidad pública.

En esta edición, las residentes han contado con el acompañamiento de Elena Gómez Sánchez y Cristina de Silva [L.E.V.] para la residencia de música electrónica y Albert Guàrdia y Julio Ródenas para la residencia de bandas y artistas solistas emergentes.

Ambas convocatorias se llevan a cabo con el apoyo de Radio 3.

Cýra. Fotografía de Elena Castella en el Teatro Replica, IN-SONORA 2024. En *Cýra [A/V Live]*, Verbose explora los límites de la síntesis y manipulación visual sobre una base de improvisación en vivo, fuertemente influenciada por técnicas generativas y de aleatoriedad controlada.

VERBOSE*A.M.E. [Anhedonia Musical Electromagnética]*

El proyecto de Carlos Bravo (Verbose), bajo el título de *A.M.E. [Anhedonia Musical Electromagnética]*, propuso acercar al público a la experiencia de disfrutar de algo que, en general, no se considera música: la radiación electromagnética de fondo, fundamentalmente ruidista. Este acercamiento fue facilitado por otro fenómeno emisor de naturaleza electromagnética, la luz, mediante el uso de la técnica de *pixel mapping*, en una instalación construida por el propio artista.

Carlos diseñó y ensambló diferentes herramientas de captación de ondas electromagnéticas (antenas), con las que realizó una serie de grabaciones de campo en diferentes entornos de la ciudad de Madrid; desde subestaciones eléctricas e intercambiadores, hasta entornos naturales que rodean su área metropolitana. Estas grabaciones han formado parte de composiciones sonoras destinadas a la composición de un EP y a su uso en el directo audiovisual *Cýra*, que fue presentado en el festival L.E.V. Matadero y

que ha pasado por otros festivales como IN-SONORA y T3chFest.

En la jornada de puertas abiertas organizada por Matadero Madrid, como propuesta de acercamiento a la composición de música electrónica, Carlos presentó, en su espacio de trabajo, diferentes instrumentos tanto acústicos como electrónicos para que los visitantes pudieran tocar y desmitificar las herramientas de creación musical. El montaje estaba acompañado por un set de tiras LED que reaccionaban a los sonidos creados por los visitantes.

Durante la residencia, Carlos impartió una charla a los alumnos de proyecto de fin de carrera de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En este encuentro, compartió diferentes metodologías relacionadas con el diseño sonoro y la creación visual, así como la experiencia de su paso por el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

BIOGRAFÍA

Carlos Bravo (Tui, 1991) *a.k.a* Verbose, es instrumentista, artista sonoro y visual, desarrollador de instrumentos (*hardware*) e investigador. Su obra se basa en el estudio, la creación y la experimentación de la luz y el sonido desde su fundamento, utilizando diferentes técnicas como electroacústica, grabación de campo, síntesis modular, *pixel mapping* y entornos digitales programables. En la búsqueda por fusionar sonidos orgánicos, *glitches* y luces que se alojan en su mente de manera performativa, Carlos ha diseñado y creado sus propios instrumentos, labor facilitada gracias a sus estudios universitarios en Física, Electrónica y acústica, Analógica y digital y Luz y sonido. Verbose es la culminación de años de investigación y perfeccionamiento de las herramientas para esculpir paisajes visuales y sonoros que se comunican mutuamente. Carlos ha presentado su trabajo en espacios destacados como la Central de Diseño en Matadero Madrid con motivo del festival L.E.V., el jardín vertical del CaixaForum Madrid por el Festival de Diseño y el Auditorio de la Universidad Carlos III con motivo del T3chFest, entre otros.

Foto afiche de presentación de la muestra final de la residencia, realizada por Renzo Alvarado. Imagen cortesía de la artista.

LELÉ GUILLÉN

Despierta

Despierta es el disco musical con el que la artista Lelé Guillén fusiona los ritmos del folclore peruano con sonidos obtenidos a través de un proceso electrónico llamado biosonificación (proceso por el que podemos transformar la variación de la conducta eléctrica de ciertos organismos en código MIDI y este, a su vez, en sonido a través de un *software* musical). La biosonificación se realizó en plantas y árboles en amenaza o peligro de extinción en la Amazonía peruana y las letras de este disco están relacionadas con los procesos de transformación y sanación de su creadora. Además, durante

la residencia en Matadero Madrid, el proyecto creció también hacia otras disciplinas.

Actualmente, *Despierta* es un proyecto artístico multidisciplinar que investiga el diálogo entre arte, naturaleza y tecnología. Además del disco con nueve canciones, al proyecto ahora se le suman dos caras que se pueden entrelazar entre sí con el álbum pero que también se presentan independientes una de la otra: una obra de teatro y un futuro documental. Escuchar, transformar, crear y despertar son los verbos que sostienen este proyecto.

BIOGRAFÍA

Lelé Guillén (Lima, 1988) se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Perú (TUC). Como actriz, ha participado en prestigiosos proyectos de teatro, televisión y cine tanto en Perú como en España. Su compromiso con diferentes problemáticas sociales la ha impulsado a gestar proyectos con los que ha incursionado en el *clown*, el emprendimiento social y el trabajo en centros penitenciarios. Fue seleccionada por Ibermúsicas para participar en la residencia artística Imersão Latina (Brasil) donde cocreó el disco *Seamos Canción*. Posteriormente, creó el disco *Para Existir*, presentado en distintos países de Iberoamérica. *Yanti*, sencillo de este disco, formó parte del documental *Cholitas* producido por Movistar. Gracias a su paso por el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, actualmente está gestando *Despierta*, un proyecto musical, escénico y audiovisual que nace de la necesidad de tomar acción en problemáticas relacionadas con la conservación ambiental, así como de investigar el diálogo entre tecnología, arte y naturaleza.

⁵ RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN

In The Wake
Liwai
Una Fiesta Salvaje

Estudio Debajo del Sombrero
AMECUM

Las residencias orientadas a la investigación constituyen una de las líneas fundamentales del programa del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. Con una duración variable de entre uno y tres años, estas residencias se formalizan a través de proyectos asociados que abordan temáticas de relevancia para el centro, alineadas con sus ejes de acción y pensamiento. Se trata de procesos de larga duración que permiten un desarrollo sostenido y contextualizado de propuestas que emergen desde las prácticas artísticas contemporáneas, el pensamiento crítico y el trabajo situado con comunidades.

Esta línea de trabajo se articula en torno a dos modalidades específicas: por un lado, las residencias de Acción e Investigación, y por otro, las residencias centradas exclusivamente en la Investigación. Ambas comparten un enfoque común que entiende la creación artística como motor de conocimiento

y transformación social, con una fuerte vocación de empoderamiento cultural y de intervención en realidades concretas.

En el caso de la residencia de Acción e Investigación, los proyectos se caracterizan por su vinculación activa con agentes, colectivos y comunidades específicas, desarrollando un conjunto intensivo de actividades abiertas que posibilitan procesos de producción, colaboración y transferencia de saberes. Por su parte, la residencia de Investigación se centra en el desarrollo de un trabajo más introspectivo, vinculado al estudio y la construcción de pensamiento, que se va compartiendo de forma puntual a través de talleres, seminarios y presentaciones públicas.

El programa de residencias facilita el cruce interseccional entre diversas áreas de conocimiento y líneas de trabajo, generando un entorno fértil para el diálogo, la crítica y el intercambio entre artistas, investigadores, agentes culturales y ciudadanía.

Encuentro *Ceiba, Yembé y coco*, de In The Wake, en el Centro de residencias artísticas, 2023. Fotografía de Álvaro Sanz Llopis, cortesía de Matadero Madrid.

IN THE WAKE

Laboratorio experimental de pensamiento negro. Grupo de investigación en residencia liderado por Esther Mayoko.

In The Wake es un laboratorio de experimentación; es teoría y es método; es el lugar en el que habitan y del que huyen sus participantes. Si The Wake, el barco esclavista, es materialidad y metáfora de la antinegritud, ¿qué significa situarse “en la Estela/In The Wake” para este colectivo? Estar en la estela es producir, compartir, crear, resistir para la afrodíspora desde un lugar que no es el del yo, ni el del “otro”.

Crear y producir desde “la estela” es un modo de generar descentramientos de las formas sedimentadas en las que se ha pensado sobre los cuerpos negros. Estar “en la estela”, experimentar desde la estela, es posibilitar la vida negra, la existencia negra.

Este laboratorio de creación está compuesto por cuerpos negros, cuerpos cimarrónicos a la fuga de la bodega del barco, expresada en la creación mundos posibles resistentes a las formas reificadas de la bodega-plantación en la metrópoli colonial.

Dentro de su actividad se han formas biomitográficas a través de las cuales rastrear e imaginar la genealogía cimarrona de la disidencia sexo-genérica que se asienta o se sitúa en Madrid siguiendo los pasos de negritudes a la

fuga del laboratorio-plantación en tiempos lineales pretéritos, en temporalidad presente para un conteo no lineal. Igualmente trazaremos biomitografías del tránsito transatlántico para localizaciones otras, que no son el espacio paradigmático del Caribe, en el que palenques y cumbes crearon y mantienen nuevas geografías de la negritud que son fuente de sanación.

¿Qué formas adopta el tiempo en las comunidades negras cimarrónicas? El tiempo “In The Wake” adopta formas diferenciales, tiempos no secuenciales, el tiempo en/de fuga que se articula a su vez con formas de fugitividad a la norma cis-heterosexual. Partiendo de esta idea, se explora la construcción de micro-unidades temporales de sanación y fuga, de black memories y archivos corporales de cuerpos negrx-cimarronxs.

¿Cómo pensar el cimarronaje y la colectividad negra fugitiva en territorios históricamente antinegros, como este territorio metropolitano de la ciudad de Madrid? Realizando nuevas lecturas del archivo metropolitano que nos permita imaginar comunidades de fuga y cimarronaje en la ciudad de Madrid.

BIOGRAFÍA

In The Wake es un colectivo teórico-artístico formado por artistas y pensadoras de la afrodíspora en el estado español, establecido en 2021 en Madrid. Su propósito es explorar y activar el Pensamiento negro radical en el contexto español. A través de su investigación, el colectivo rastrea, reconstruye e imagina las historias de resistencia de las personas negras en España, utilizando metodologías afrodiaspóricas como la oralidad, la sonoridad y el movimiento corporal. Algunas de sus activaciones incluyen talleres y *performances* en eventos como “A la Fuga” y “Black Stories,” promoviendo un diálogo sobre el Atlántico negro y las sonoridades cimarronas.

Salón 2 + 2: Charla *El poder del canto en directo y el playback desenfrenado*, 9 diciembre 2022. Fotografía de Liwai.

LIWAI

Liwai inició su proyecto de residencia con el objetivo de crear espacios de encuentro, apoyo, reflexión y creación, desde y para personas de origen chino en Madrid.

La asociación actúa desde la particularidad de los individuos y la heterogeneidad de la comunidad, a través de diversas acciones de carácter cultural, artístico, educativo y social. Su metodología se basa en la creación de grupos de trabajo sobre líneas de investigación en torno al arte, la *performance*, la mediación intercultural y el empoderamiento de las generaciones jóvenes chinas, en un lugar de intercambio y crecimiento.

Encuentros de creadores de la diáspora china en España

Durante 2022-2023, se lanzó la convocatoria abierta para jóvenes creadores de la diáspora china en España y se organizaron tres encuentros de creadores, que tuvieron una repercusión importante. Por un lado, la plataforma Liwai ha funcionado como un espacio donde los creadores y creadoras de la diáspora pudieran compartir y presentar sus creaciones, por otro lado, también es una oportunidad para que el resto de la sociedad pueda conocer más al mundo cultural-contemporáneo de la diáspora china en España.

Proyecto *Techo de bambú*

Este proyecto partía del interés por investigar y compartir las diferentes experiencias o realidades vividas por mujeres chinas, en un intento de romper los muchos prejuicios y mitos estereotipados que han sido normalizados. El proyecto está dirigido por la fotógrafa de origen chino Lucía Sun.

Otros proyectos de este periodo fueron el *Grupo de jóvenes adoptados de origen chino*, que creó un espacio de encuentro y reuniones para jóvenes adoptados, donde pudieron participar en actividades y desarrollar proyectos conjuntos. Además, se llevaron a cabo colaboraciones con otros colectivos de la diáspora china, como *Queering All*, con *El humor feminista chino: un encuentro-debate con perspectiva de género* (2023) y la proyección del documental *We Are Here* (2023). También destacaron actividades como el *Salón 2 + 2*, que incluyó la charla *El poder del canto en directo y el playback desenfrenado* (2022), y la *performance ¿Qué ves cuando ves azul?*, presentada por Emily Sun, Run Xin Zhou y Julio Hu Chen (2023).

BIOGRAFÍA

Liwai Acción Intercultural es una asociación constituida en el año 2019 en Madrid, de la mano de Yue Fu y Xirou Xiao, ambas mediadoras interculturales. Yue Fu es cofundadora de Liwai, graduada en Psicología y doble máster en Trabajo Social y Psicología General Sanitaria, con formación complementaria en mediación intercultural y traducción e interpretación. Psicóloga social y mediadora intercultural con amplia experiencia en el Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones públicas y privadas del sector social, cultural y educativo. Xirou Xiao es cofundadora de Liwai y directora de Cangrejo Pro. Doctoranda en la Facultad de Bellas Artes de la UCM y máster en Educación Artística. Es arteducadora y mediadora intercultural. Realiza proyectos artístico-culturales en centros universitarios e instituciones como Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, etc.

Título provisional: futuros pendientes, 2022. Fotografía de Estudio Perplejo, cortesía de Matadero Madrid.

UNA FIESTA SALVAJE

El colectivo Una fiesta salvaje desarrolló una investigación en torno a la escritura performativa a través de las preguntas que articularon su proyecto: ¿cuáles son los ritmos del dolor? ¿Y los del silencio? ¿Cómo se adapta la voz al espacio? ¿Crees en el futuro? ¿Te puedo cantar una canción? ¿Cómo te llamarás mañana? ¿En qué ritmos ves el mundo? ¿Cuál es el órgano que alberga el tacto? ¿Sigues oliendo después del coronavirus? ¿Me cuentas qué cadencia tiene tu cuerpo? ¿Tiene compás el cansancio?

De esta investigación surgieron una serie de acciones performativas, como *Título provisional: futuros pendientes*, la activación de un fanzine realizado por les artistas invitades Sasha Falcke, Eugene Euyín y Jorge Sevillano, en la jornada de puertas abiertas del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid de noviembre de 2022.

Entre mayo y junio de 2023, el colectivo organizó *Esta frase no es mía*, un taller-laboratorio que abordaba las posibilidades performativas de la palabra, del silencio y del ritmo, proponiendo ejercicios prácticos, hablando alto y hablando bajito, hablando con música o no hablando en absoluto. Nuria Giménez

Lorang, Celeste González y Lina Meruane fueron las creadoras invitadas que acompañaron y hablaron de sus prácticas, de sus futuros pendientes, de sus deseos.

A finales de junio de 2023, Una fiesta salvaje se despide de sus tres años y medio como residentes en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid con *Un montón de escritura para nada*, una jornada que se dedicó a la escucha, a poner el cuerpo, a contar secretos y conocernos a todes. En ella contaron con la presencia de varios artistas invitades: FindPeaks, Lucía Trentini, Rasputia, Sasha Falcke, Eugene Euyín, Jorge Sevillano y Jorge Suárez Quiñones.

Una fiesta salvaje es un colectivo abierto. Sus cinco miembros invitan a otras personas a unirse para pensar, performar o diseñar una acción alrededor de un tema en particular. Una fiesta salvaje quiere tener tantos cómplices como estrellas hay en el cielo; su colectivo cree en la apertura, la experimentación y la colaboración.

«Estamos inventando futuros pendientes. Hemos entendido que ser verdaderamente radical es hacer posible la esperanza».

BIOGRAFÍA

Una fiesta salvaje es un grupo de estudio y creación creado en 2020 que investiga las posibilidades (y las limitaciones) de la escritura performativa. Una fiesta salvaje son Raquel G. Ibáñez, Emilio Papamija, Alba Lara, Helena Mariño y Violeta Gil. Después de dos años centrado en el estudio de cuestiones acerca del lenguaje en diferentes ámbitos y con la colaboración de generosas invitadas que se han sumado a pensar con el colectivo, Una fiesta salvaje se plantea ahora cómo volver al cuerpo y a la experiencia sensorial. De esa inquietud surgió el otro tema importante de esta temporada: el ritmo. A través de sesiones de investigación, laboratorios de creación y acciones performativas, el colectivo piensa sobre a quién le pertenece el lenguaje, cuáles son nuestros futuros posibles y de qué manera podemos crear comunidades de pertenencia que hagan de esta una vida vivible.

Reencuentro con Cai Tomos e Itziar Martín. Fotografía de Teresa Isasi.

ESTUDIO DEBAJO DEL SOMBRERO

El Estudio Debajo del Sombrero es un estudio de arte asistido. Una parte importante de su actividad está dirigida a enriquecer la experiencia de los artistas, a través de proyectos de colaboración que promueven el diálogo creativo con artistas externos, a veces de otros países. Un diálogo que funciona a pesar de no compartir el mismo idioma.

Dentro de los proyectos de colaboración que se realizaron este año, destaca el reencuentro con Cai Tomos cinco años después de *Some Things From Nowhere*, obra en la que el artista y coreógrafo galés trabajó durante un año con seis artistas del estudio aportando un punto de vista diferente: la atención al cuerpo, a su movimiento, a su puesta en escena. La experiencia se recogió en un libro que editó Caniche Editorial y en seis piezas de vídeo realizadas por John Collingswood que se pueden ver en la página web somethingfromsomewhere.com. En otoño, dentro del marco del Festival de Arte Urbano FLIPAS, los artistas Itziar Martín, Andrés Fernández, Belén Sánchez y Mario Batanero, tuvieron un emocionante reencuentro con Cai durante una semana.

Cosmologías vulnerables

liderado por Hablar en Arte, junto con el Departamento de Educación del Museo Reina Sofía y el colectivo británico Project Art Works, ha sido otro de los proyectos en los que el estudio ha tomado parte durante este periodo.

En cuanto a las exposiciones, se puede mencionar, por su importancia en el panorama del Art Brut contemporáneo, la presencia del estudio por vez primera en la Outsider Art Fair de París, presentando a tres artistas: Miguel Ángel Suesta, Olga Peña y Alberto Bustillo. Su participación en Red Itiner 2023 con un proyecto expositivo titulado *En tierra extraña*, que reunía obra de 15 artistas del estudio y que recorrió durante un año distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Y, por último, el estreno de Andrés Fernández en París, en la galería Christian Berts Art Brut, con la exposición *Dévolier le monde*, compartida con Santiago Talavera y comisariada por Graciela Garc

BIOGRAFÍA

Debajo del Sombrero nació en Matadero Madrid en 2007 y aquí ha crecido. Esto ha determinado, en gran parte, su visión contemporánea, una visión que lo ha convertido, a su vez, en un proyecto de vanguardia dentro de la red europea de estudios asistidos. En Matadero Madrid ha desarrollado talleres en Intermediae durante 10 años, en el Ranchito cuando se alojaba en la Nave 16 y, posteriormente, en la Nave 15; desde 2018 forma parte del Centro de residencias artísticas. Además de los talleres de Matadero Madrid, desde hace 16 años lleva a cabo un programa de formación artística en La Casa Encendida y durante 10 años, de 2009 a 2019, desarrolló en la Facultad de BBAA de la UCM un programa de formación experimental que aunaba la enseñanza de algunas de las materias que se imparten en la Facultad con su metodología. Después de tres años de interrupción este programa se ha vuelto a reanudar. Otros enclaves que han ampliado la experiencia de los artistas del estudio son las residencias artísticas que se desarrollaron en Pradolongo en 2010, las residencias en Medialab Prado en 2019, y los talleres de grabado en La Lavandería entre 2019 y 2023.

Otras formas de contar[nos] y reafirmar[nos] - II, Archivos de mediación [I]. AMECUM, 2023.
Acción formativa con Romina Casile. Fotografía de Sara Pista, cortesía de Matadero Madrid.

AMECUM

AMECUM, la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, dio comienzo en este curso a su proyecto *Archivos de mediación (I)*. A través de un proceso de investigación-acción, pretendía poner el foco en la idea de archivo y documentación en torno a la mediación cultural, a partir de los fondos que alberga la mediaTECA, una biblioteca móvil especializada.

Esta línea de investigación hereda algunas de las dinámicas de la Asociación a través de dos proyectos: la publicación *Rehacer y Expandir la mediación cultural* en 2021, y el programa *Pendiente. Programa de acciones para mediadoras*, desarrollado en 2021-2022 en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

Archivos de mediación (I) se presenta como un ciclo de acciones junto a agentes culturales invitados proponían un espacio para la reflexión, la experimentación y el pensamiento, a través de diferentes actividades públicas.

Acciones

A lo largo de cuatro sesiones, se puso el foco en el archivo y la documentación, indagando en cómo se recoge lo que hacemos cuando mediamos, cómo lo documentamos y cómo se organiza (qué formatos nos ofrece el cuerpo y el sonido

para registrarlo), para finalmente abordar las posibilidades creativas y mediadoras que proporciona dicho artefacto/biblioteca. Las invitadas han sido Renata Cervetto, Alberto García Aznar, Romina Casile y Javier Pérez Iglesias.

Presentaciones

Se trata de un ciclo de presentaciones públicas de publicaciones escritas y/o impulsadas por socias de AMECUM. Se pretende difundir la importancia de la escritura como legado material de la mediación cultural. Entre las obras presentadas estuvieron *El vuelo/El suelo* de Ana Folguera; *Los museos no son para sentarse*, de Costa Badía y *La Merienda*, de Alba Cacheda.

Grupo de Lectura Caracol

Este encuentro, de carácter mensual y abierto a toda persona con interés y curiosidad, permitió bucear en algunos de los textos que componen los fondos de la mediaTECA y seguir tejiendo en colectivo reflexiones sobre nuestras prácticas. Dentro de esta actividad se han leído textos de nuestras socias y redes más cercanas que han sido previamente presentadas en abierto.

BIOGRAFÍA

La Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, AMECUM, nace en 2015 con el objetivo de poner en valor esta profesión, trabajando por su visibilidad, profesionalización y reconocimiento social, fomentando el trabajo colaborativo, la formación de sus profesionales, y promoviendo la mejora de sus condiciones laborales. En sus nueve años de trayectoria ha revisado de forma constante la evolución de la mediación cultural, adaptándose a sus nuevas necesidades, reforzando las históricas y expandiendo las disciplinas que aborda y los perfiles de socias que la configuran; así, ha ido incorporando metodologías y disciplinas diversas como las artes escénicas, el cine, la música, la gestión cultural o el diseño.

⁶RESIDENCIAS PARA COMISARIOS

EN COLABORACIÓN CON LOOP

Panos Fourtoulakis

P.50 → P.53

En el marco de la colaboración entre el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid y LOOP Barcelona, y con el apoyo de Fabra i Coats: Fábrica de Creación y el Centre d'Arts Santa Mònica, se desarrolla una residencia curatorial que articula un itinerario de investigación y trabajo dividido en dos períodos residenciales, localizados en las ciudades de Barcelona y Madrid. Esta alianza busca fomentar el intercambio profesional entre contextos artísticos diversos, consolidando redes de cooperación y circulación de pensamiento curatorial, al tiempo que tiene lugar un acompañamiento especializado para el desarrollo de investigaciones vinculadas

al ámbito del arte audiovisual y sus narrativas expandidas.

Los dos periodos de la residencia, una estancia en Fabra i Coats en Barcelona y otra en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, permiten que el residente establezca vínculos con ambas escenas locales, profundice en sus líneas de investigación propias y dialogue con artistas, programadores y agentes culturales en activo.

Como cierre de la residencia curatorial, el comisario residente ha programado una sesión de audiovisual en el marco del programa Martes de vídeo del Centre d'Arts Santa Mònica

Leslie Thornton, *Peggy and Fred in Hell: Folding*, película 16mm y vídeo con transferencia digital, duración: 95 min, 1984-2016.

PANOS FOURTOULAKIS

The end

The end es un proyecto de investigación de Panos Fourtoulakis que explora enfoques artísticos y reflexiones culturales más amplias sobre el concepto de muerte y lo que podríamos considerar un apocalipsis, realizado en colaboración con LOOP, Barcelona.

El comisario no aborda estos conceptos como algo fatal, sino como procesos continuos que vivimos y que se manifiestan de diversas maneras: a través de los efectos del capitalismo tardío en la personalidad, la influencia de los medios de comunicación y la emergencia climática, entre otras cuestiones. En su investigación también considera la imposibilidad

de la muerte en relación con nuestras huellas digitales, la re-mediación de las imágenes en movimiento y sus cambiantes capacidades afectivas y de afectación a lo largo del tiempo.

The end examina prácticas y obras que reflexionan sobre cómo es vivir en el presente a través del prisma de la muerte, enlazando con la investigación más amplia de Fourtoulakis sobre nuestra proximidad a los medios de comunicación y las imágenes en movimiento: la relación entre la presencia corporal y la mediación y cómo estas moldean nuestras subjetividades y sensibilidades corporales.

BIOGRAFÍA

Panos Fourtoulakis es un comisario independiente cuya práctica se centra en las culturas mediáticas, su capacidad para producir subjetividades y la relación de la vida y la presencia corporal con la mediación, especialmente en lo que respecta a las prácticas de la imagen en movimiento. Explora estas inquietudes desarrollando presentaciones que consideran el espacio expositivo /en línea o fuera de línea/ como un medio para examinar cómo un contexto determinado, sus ritmos subyacentes y la economía de la atención influyen en la relación entre el espectador y la imagen. Es comisario de Courtyard, un espacio expositivo en línea de la galería Rodeo. En 2020 se graduó en el Máster de Comisariado de Arte Contemporáneo del Royal College of Art. Ha comisariado exposiciones, programas de imagen en movimiento y *performance* en Londres y Atenas, para Barbican Centre, Cubitt, Goldsmiths GCA, RCA, Fringe Queer Film Festival, Haus N, entre otros lugares. Ha recibido la beca para artistas de la Fundación Stavros Niarchos de ARTWORKS (2021).

⁷ RESIDENCIAS DE MOVILIDAD

Enrique del Castillo
Martina Drozd Smutná
Jindřiška Jabůrková
Pablo Marte
Cristina Mejías
Louise Nicollon des Abbayes
Manuela Pedrón Nicolau
Louna Sbou
Flávia Vieira

El Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid pone en marcha un nuevo programa de movilidad con el objetivo de promover el intercambio e internacionalización de artistas y comisarios.

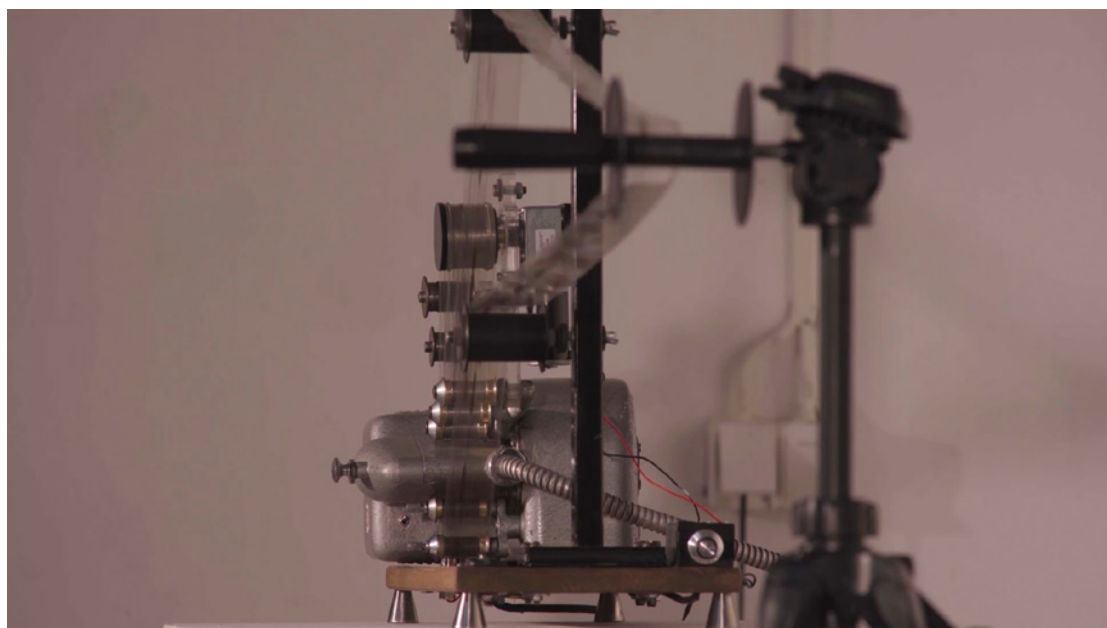
Lo hace en colaboración con cuatro centros de otros tantos países para garantizar la movilidad de creadores y el desarrollo de nuevas redes de trabajo. Este programa pretende ser un catalizador de experiencias que opera en la conexión entre artistas, comisarios, investigadores y público en general. Además, busca fomentar el debate sobre el arte contemporáneo y estimular el desarrollo de teorías críticas y prácticas transdisciplinares en el campo expandido de las artes visuales.

De este modo, en colaboración con los centros de residencias internacionales MeetFactory (Praga), dos mares (Marsella),

ArtWorks (Oporto) y DAAD Artist-in-Berlin (Berlín), así como con el apoyo Acción Cultural Española (AC/E), el Goethe Institut, el Institut Français, el Centro Cultural Checo y la Embajada de Portugal en España, el Centro de residencias artísticas de Matadero ha llevado a cabo cuatro residencias para artistas residentes en España y ha acogido a cuatro artistas provenientes de cada uno de los centros participantes.

Las residencias de movilidad han contado con el acompañamiento del comisario Bruno Leitão.

Además, en este año, el Centro de residencias ha recibido a la artista ganadora del premio Jindřich Chalupecký (República Checa), que ha realizado una residencia de un mes en nuestro espacio. Esta residencia ha recibido el apoyo del Centro Checo de Madrid.

Instalación con proyector de cine manipulado y películas sonoras de celuloide en *loop* de 12 metros y superpuestas, basadas en melodías y composiciones tradicionales de la República Checa reinterpretadas. Cortesía del artista.

ENRIQUE DEL CASTILLO

Soundtrait Film Series,

Durante sus dos meses de residencia en MeetFactory, Praga, Enrique del Castillo realizó dos instalaciones y cuatro piezas sonoras sobre celuloide.

Las cuatro piezas sonoras reinterpretaban partituras originales de origen folclórico checo, diseñadas originalmente para ser bailadas debido a sus secuencias melódicas y rítmicas repetitivas, adecuadas para ser reproducidas en bucle con ligeras variaciones. Del Castillo transcribió las melodías a patrones geométricos impresos sobre celuloide, transformando la música en imágenes. Estas imágenes, al ser interpretadas por el lector de sombras (umbráfono), retornaban a su forma musical. El proceso metodológico se estructuró como: sonido-codificación-descodificación.

La instalación *X RIEFEN* presentó una sala de cine en miniatura, donde una caja permitía proyectar con la luz de la sala encendida. En su interior, una pantalla del

tamaño exacto de la proyección obligaba al espectador a agacharse y espiar por un agujero circular para observar el contenido. La película, un *loop* en 8 mm de las olimpiadas de 1939, era una copia de la original de Riefenstahl. Mostraba atletas ejecutando el salto con pértiga, imágenes ya de por sí líricas que, al ralentizarse con proyección a 18 fps en lugar de los 24 fps del formato original, adquirían una atmósfera épica que intensificaban su belleza. En un momento del *loop*, aparecía una secuencia de fotogramas de la marca KODAK en un rojo intenso.

En conexión con ese fotograma rojo y en alusión a Zulueta (por el fotograma rojo en *Arrebato*), *The Red Star* se presentó como una película abstracta y geométrica influida por motivos de la arquitectura soviética, la estrella y el color rojo, símbolos del comunismo. La película, en constante deterioro, evocaba el declive de la idealista propuesta política soviética.

BIOGRAFÍA

Enrique del Castillo [Jaén, 1982] es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y máster en Producción e Investigación Artística por la Universitat de Barcelona. Asimismo cursó estudios en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay y fue reconocido con el primer premio internacional de arte sonoro PowSOLO, 2020. Ha sido beneficiario del Programa de residencias de movilidad de Matadero Madrid en República Checa, MeetFactory 2023. Entre sus obras y exposiciones destacan *El Jardín de las Delicias*, un recorrido por las obras de la colección SOLO y *Umbráfono II*, Matadero Madrid, 2022, Tríptico *Sombra y Sonido*, entre otras. En 2018 se centra en la investigación de sonido óptico sobre celuloide y realiza piezas en: Punktum Krasova (Praga, R.Checa 2023), Process Festival Riga, (Letonia, 2023), MMMAD (Madrid, 2023), Hangar (Barcelona, 2023) o MACBA (Barcelona, 2022). Además, ha impartido *masterclasses* sobre su propio proceso creativo y sobre la lectura óptica en LAV: Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica Contemporánea en Madrid en el año 2022, y en la Universidad de Málaga (UMA) en 2022.

Martina Drozd Smutná, *Coronation 2*, acuarela sobre papel, 2023. Cortesía de la artista.

MARTINA DROZD SMUTNÁ

La residencia, de un mes de duración, organizada por la Jindřich Chalupecký Society (República Checa) en colaboración con Matadero Madrid fue concebida por Martina Drozd Smutná como una residencia de investigación.

Sus obras surgen del pensamiento feminista y revalúan de forma crítica cuestiones históricas y contemporáneas en torno al género, la clase social, la desigualdad dentro de la sociedad y las estructuras de poder. Asimismo, replantean las jerarquías sociales y cuestionan la imagen de la aristocracia desde la perspectiva del presente. La oportunidad de estudiar el legado del artista español Francisco de Goya y sus brillantes retratos

de la aristocracia española ha sido muy inspiradora para la artista, que ha acudido con regularidad a visitar el Museo del Prado y pasado largo tiempo observando el estilo de un pintor que fue capaz de aportar un contexto crítico a sus obras de encargo.

La exposición *Revelation* de Leonora Carrington en la Fundación Mapfre fue una grata sorpresa y una profunda fuente de inspiración para Martina. Este impacto se refleja tanto en sus pinturas, donde establece un diálogo visual con las obras de Carrington y Goya, aparentemente muy distintas, como en su tesis, donde desarrolla este intercambio desde un enfoque teórico.

BIOGRAFÍA

Martina Drozd Smutná (1989) está cursando actualmente un doctorado en el estudio de Intermedia II de la Academia de Bellas Artes de Praga, donde se licenció en el Studio of Painting II. Fue galardonada con el premio de arte Jindřich Chalupecký (2022), quedó finalista en el premio EXIT (2015) y participó en el programa de residencias del centro cultural Izolyatsia de Kiev y el Centro Checo de Bucarest. Como parte del programa de becas AKTION, profundizó en el tema de su tesis doctoral en la Academia de Bellas Artes de Viena, centrándose en los orígenes y las consecuencias del uso de la evaluación basada en el género y la comprensión de la pintura como disciplina masculina.

Solethemite, escultura de alabastro. Proyecto *Regain form*, foto de Jindřiška Jabůrková, 2023.

JINDŘIŠKA JABŮRKOVÁ

Regain Form

En *Regain Form*, Jindřiška Jabůrková explora los barrios de las afueras de Madrid y la jungla urbana, documentando sus caminatas a la caza de materiales de construcción desechados, como baldosas, cascotes, ladrillos y piedras, que para ella tienen un profundo significado. Estos fragmentos, que en su día fueron parte de un hogar y ahora algunos consideran residuos, continúan su viaje por lo que la filósofa Jane Bennett llama “materialidad vital” en su libro *Vibrant Matter*, donde analiza el poder de las cosas. Jabůrková se inspira en las ideas de la ontología orientada a objetos, que aporta una perspectiva nueva a este proyecto.

La artista busca intersecciones entre la naturaleza y los espacios urbanos, buscando diversos objetos en los lugares más olvidados, que surgen como descubrimientos arqueológicos del presente, instalaciones espontáneas que pasan desapercibidas.

Abandonados, estos objetos viven su propia vida cubiertos de musgo o en descomposición. Jabůrková les insufla

nuevos significados, en una existencia que está más allá del dominio humano. A través de sus instalaciones, la artista crea una narrativa para la materia que circula por las arterias de la urbe. Los objetos encontrados en la ciudad recobran una nueva forma en el estudio de la artista: su obra incluye fotografías de estalactitas urbanas, o “caltemitas” nombre que reciben las estalactitas que crecen en edificios en ruinas o en subterráneos debido a la erosión del hormigón.

Al término de sus dos meses de residencia, Jabůrková presentó una instalación con los objetos encontrados, tres pequeños libros de fotografías en los que se documenta la historia de estos materiales y de los procesos naturales y tres esculturas hechas en alabastro. Uno de estos libros documenta su pseudoinvestigación sobre suelas de zapatos y la historia de las huellas, un enfoque lúdico que refleja no obstante las ideas que ha explorado a lo largo de todo el proyecto.

BIOGRAFÍA

Jindřiška Jabůrková (Zlín, República Checa, 1995) se licenció en la Academia de Bellas Artes de Praga, en la que estudió escultura y pintura. Ha realizado prácticas como estudiante en la Academia Bezelel de Bellas Artes y Diseño de Jerusalén (2020) y ha trabajado en prácticas en el estudio Zsófia Keresztes de Budapest (2022). Ha participado en varios proyectos en la República Checa y, en 2024, ha completado una residencia en ArtsIceland, en Ísafjörður (Islandia). En 2024 consiguió el segundo puesto en el premio de Sculpture Network a escultores emergentes. Su práctica artística es interdisciplinaria e incluye objetos e instalaciones, así como fotografía, vídeo y *performance*. Un tema recurrente en su obra es la fascinación que siente por la transformación, ya sea a través de la decadencia natural de la materia orgánica o de los cambios provocados por el ser humano en los materiales. A través de su obra, Jabůrková invita al espectador a reflexionar sobre el diálogo entre los seres humanos y el mundo material y a pensar en el impacto del tiempo y el cambio en ambos.

Pablo Marte en la semana de Puertas Abiertas de junio de 2023, en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Fotografía cortesía de Matadero Madrid.

PABLO MARTE

Violencia Fantasía

Violencia Fantasía es un área de investigación desarrollada por el artista Pablo Marte en colaboración con la residencia Dos Mares, en Marsella. En ella explora la relación del deseo con las formas sutiles con que la violencia se acomoda en el mundo que vivimos. Para el artista, esas sutiles formas de violencia son las que producen ciertas representaciones de la realidad, embellecidas hasta la fantasía, en una sociedad obsesionada con producir una imagen inmejorable de sí misma.

El proceso de investigación de *Violencia fantasía* se organiza en torno

a diversos ejes productivos (gráfico, audiovisual, performativo, mediación) y se centra en la idea de trabajarlos en una interacción dialógica viva y transmedia. El artista busca, mediante esta residencia en Dos Mares, situar la investigación en el contexto marsellés y sondear materializaciones performativas, gráficas y textuales del proyecto.

Violencia Fantasía pertenece a una trama afectiva y una metodología de trabajo que Pablo Marte comparte con Lorenzo García-Andrade, a la que llaman *Deseo Real*.

BIOGRAFÍA

Pablo Marte [Cádiz, 1975] es artista, escritor e investigador. Su trabajo relaciona la escritura con la imagen en movimiento, a través del montaje y diversos modos de espacialización de la imagen. Ha mostrado su trabajo en C3A [Córdoba], CA2M [Madrid], Museo de Bellas Artes de Bilbao, Hangar [Lisboa], Kadist Art Foundation [París], Artium [Vitoria], Centro de Arte Santa Mónica [Barcelona], etc. Realizó para Tabakalera de San Sebastián la serie *Mañana Goodbye* con Marion Cruza Le Bihan sobre el cambio del centro de cultura contemporánea. Con la productora editorial Consonni llevó a cabo *El Problema está en el Medio*, realizó la obra teatral *Again Against* y publicó el proyecto editorial *Pretty Woman*. En 2020 contribuyó a fundar el espacio de podcasting de crítica cultural Basilika, y los programas *Sector Conflictivo* e *Informe Infame*. En su práctica actual intervienen elementos de lo biográfico y lo anecdótico, junto a lo fabuloso e irreal.

Montaje para la presentación del proyecto en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Fotografía de Bruno Lança, cortesía de ArtWorks.

CRISTINA MEJÍAS

Aprendices errantes

La oportunidad que le ofreció su residencia de movilidad en ArtWorks, Oporto, resultó fundamental para que Cristina Mejías pudiera desarrollar su proyecto instalativo *Aprendices errantes*, ya que la complejidad que suponía su producción requería de una ayuda técnica y una supervisión sin la que no habría sido posible llevarlo a cabo.

Trabajar junto al equipo de ArtWorks permitió a la artista ampliar los límites del trabajo autónomo de su taller, pudiendo abrir sus procesos a otros agentes, técnicas y formatos que hasta el momento le eran inaccesibles o desconocidos. En ese sentido, la filosofía *upcycling* de ArtWorks ha sido clave en la producción de su trabajo, tanto a nivel conceptual como material.

La realización de su propuesta se presentaba abierta a experimentar con las técnicas y materiales que se ofrecían dentro del espacio de trabajo, lo que le ha permitido ampliar sus horizontes y colaborar con diferentes técnicos y artesanos con los que ha aprendido nuevas formas de hacer.

Gracias a la colaboración entre Matadero Madrid y ArtWorks, la artista ha creado un vínculo con el centro de creación que se ha seguido fomentado una vez pasado el periodo de la residencia. Así, el equipo la ha acompañado hasta el final de su proceso de trabajo, que culminó en una exposición individual en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, en octubre de 2023.

BIOGRAFÍA

El trabajo de Cristina Mejías [Jerez de la Frontera, 1986] surge de narraciones cercanas, esas que se transmiten oralmente y que tienen mucho de la voz del orador que las cuenta y del oyente que les da oído. Su práctica multidisciplinar le permite convertirse en eslabón de transmisión y cuerpo que aprende. Es una artista visual licenciada en Bellas Artes en Madrid y en la NCAD de Dublín. Desarrolló parte de su práctica artística en Berlín para posteriormente regresar a Madrid, donde realizó el máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense, y donde actualmente reside y trabaja. Ha expuesto su trabajo de forma individual en instituciones internacionales como Museo Patio Herreriano [Valladolid], Centro Párraga [Murcia], Teatro La Capilla en colaboración con Víctor Colmenero [CDMX, MX], Museo Provincial de Cádiz, Blueproject Foundation [Barcelona] o el Museo Arte Contemporáneo del Zulia [Maracaibo, VZ].

Soudain un incendie. Arcilla blanca y negra vidriada con esmalte de ceniza recolectada. Cortesía de Louise Nicollon des Abbayes.

LOUISE NICOLLON DES ABBAYES

Summer Fire

El proyecto *Summer Fire* de Louise Nicollon des Abbayes, comenzó en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, durante su estancia de dos meses en 2023. *Summer Fire* es una investigación sobre el fuego y sus culturas en diferentes países del Mediterráneo: la isla de Córcega en Francia, España, Grecia, Italia y Argelia.

Su investigación se centró en las dimensiones políticas, emocionales y espirituales de este elemento natural así como de sus manifestaciones en un contexto de crisis medioambientales, sociales y políticas; de este modo, a través

de la recopilación de relatos íntimos en sus idiomas originales, el intercambio de conocimientos sobre el fuego y la recogida de materias primas para la producción de esmalte de ceniza, la investigación adopta un carácter performativo y escultórico. Su experiencia durante la residencia le permitió definir con mayor precisión el marco y los métodos de este proyecto, así como observar la “cultura del fuego” en España desde un punto de vista administrativo y agropecuario, recopilando testimonios en lengua española para comenzar a escribir su *performance*.

BIOGRAFÍA

Louise Nicollon des Abbayes [Nantes, 1980] se formó en Arte Contemporáneo y Ciencias Políticas. Su investigación se centra en la exploración de paisajes “dañados”, combinando aprehensiones emocionales, técnicas y políticas con una práctica experimental de la cerámica escultórica; su trabajo da lugar a producciones escultóricas y performativas. Su experiencia en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid le ha permitido entender mejor las formas de trabajo en el campo del arte español contemporáneo, conocer a otros colaboradores, intercambiar opiniones sobre sus proyectos, y embarcarse en esta nueva investigación y colección.

Imagen de la semana de Puertas Abiertas de junio de 2023, en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Fotografía cortesía de Matadero Madrid.

MANUELA PEDRÓN NICOLAU

Una tienda de campaña en un cementerio habitado por fantasmas con muchas ganas de hablar. Mitologías y presencias espectrales en el arte contemporáneo

La comisaria Manuela Pedrón, una noche en un bar en Berlín, les contaba a unas nuevas amigas que, para ella leer filosofía, y leer en general, era como echar el tarot o el I Ching, estímulos para reflexionar sobre lo que te preocupa. No se trata de entender lo que alguien había escrito ni de una mera transmisión de conocimiento. Para ella, leer tiene una lógica oracular y escribir podría ser una vía de conexión con lo ancestral.

Estas voces, y muchas más, acompañan la investigación de Manuela Pedrón sobre las estrategias artísticas y literarias que narran y reescriben los relatos históricos, construyendo memoria colectiva, trazando genealogías propias e invocando fantasmas. En su proyecto aparecen también las voces de Toni Morrison, en el título, y las ideas de necroescritura y desapropiación, de

Cristina Rivera Garza, para pensar en la literatura y en las prácticas artísticas en general como un diálogo constante con lo espectral, con esos fantasmas con los que convivimos, con los relatos que nos llegan de otros tiempos ya sean pasados, futuros o posibles.

Desde las estrategias del comisariado y la mediación artística, esta investigación se enmarcó en el ámbito de las mitologías contemporáneas. Algo que no es tanto un tema, sino más bien una perspectiva o un marco desde el que pensar las formas y potencias del arte contemporáneo para conectarnos con el entorno y con otros tiempos. Algo que permita romper con la linealidad temporal y pensar a través de dinámicas cíclicas que tienen más que ver con la vida y menos con el productivismo.

BIOGRAFÍA

Manuela Pedrón Nicolau (Granada, 1988) se dedica al comisariado y la educación en arte contemporáneo. Trabaja especialmente cuestiones relacionadas con la investigación artística y las formas de narración que desde este ámbito exploran lo social y lo político. Ha comisariado proyectos para CaixaForum Barcelona, el Museo de la BNE, La Fragua de Tabacalera o Conde Duque, entre otros. Ha disfrutado de becas de investigación en DAAD (Berlín), la Real Academia de España en Roma, Hangar Barcelona, Centro Huarte (Pamplona) y el MNCARS (Madrid). Ha codirigido Tabacalera/Educa, programa educativo de Tabacalera Promoción del Arte, el programa CRÁTER de la Sala de Arte Joven de Madrid y la Universidad Popular 2023 del CA2M. Actualmente lleva el club de lectura VENECIA en La Casa Encendida y la Clínica de proyectos MARUJA en la Sala de Arte Joven.

Imagen de la semana de Puertas Abiertas de junio de 2023, en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Fotografías cortesía de Matadero Madrid.

LOUNA SBOU

Cartografías del desplazamiento [CoD]. Sobre solidaridad transnacional, narrativas queer y utopía diaspórica

El proyecto de Louna Sbou *Cartografías del desplazamiento* [CoD], que se realizó en el marco del programa de artistas en Berlín de DAAD, explora el impacto del desplazamiento y el aislamiento en la práctica de los artistas QTBIPOC (queer, trans, negros, indígenas y personas racializadas), a la vez que celebra su producción e imagina un mundo inclusivo, decolonial y multicultural.

¿Cómo afectan el desplazamiento [forzoso] y el aislamiento a la práctica artística y a la perspectiva personal?

¿Ofrecen el arte y la cultura un camino hacia la curación, hacia redes de solidaridad y cuidado para superar el aislamiento? ¿Qué futuros liderados por QTBIPOC podemos especular?

Con 862.085 inmigrantes en Madrid [2017, Comunidad de Madrid] y una notable presencia de artistas QTBIPOC, esta investigación aborda el importante

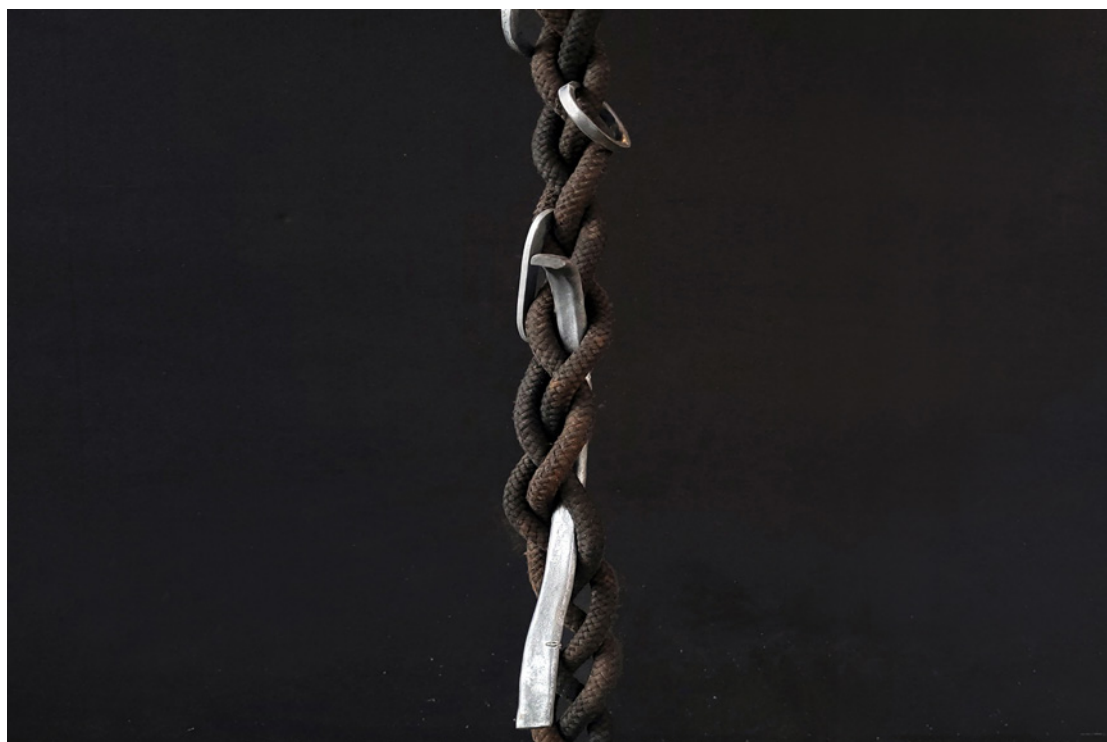
papel de la memoria, el archivo y la conservación como herramientas para el avance de los movimientos sociales y la producción de conocimiento fuera del museo y de la torre de marfil del mundo académico.

Esta investigación aborda la no-pertenencia, la nostalgia, el dolor, la libertad y la opresión centrándose en el impacto del desplazamiento y el aislamiento en la práctica artística y personal, específicamente en el caso de los artistas inmigrantes QTBIPOC en España y Alemania.

A través de sesiones de colaboración en Madrid y Berlín, este proyecto volverá a abordar la hegemonía de las narrativas establecidas por la demografía dominante, al tiempo que desafía el statu quo y promueve la visibilidad de las subsociedades pluralistas.

BIOGRAFÍA

Louna Sbou es comisaria, mentora y productora cultural. Es la directora de Oyouun en Berlín, un centro de arte antidisdisciplinar centrado en perspectivas queer-feministas, decoloniales y críticas con las clases sociales. Su experiencia vital como musulmana *queer* e inmigrante de primera generación la condujo a un enfoque no occidental de la creación colectiva. Ha comisariado numerosas exposiciones, *performances* y festivales interdisciplinares, como *Un:Imaginable* en Ruanda y Bosnia [2022/2023] con Hope Azeda; *Moudjahidate** [2022] con Nadja Makhoulf, Maya Inés Touam y Sarah El Hamed, *Embodied Temporalities* en Berlín, Birmingham, Praga y Lesbos [2022] con Ahmed Baba, Gugulethu Duma y Sujatro Ghosh; *Backbone* [2021] con Mazen Khaddaj. Trabajó como directora de *be>kech* en Alemania [2016-2022], fue comisaria independiente en Japón [2016-2019] y directora de programas en Station con la artista fallecida Leila Alaoui y Nabil Canaan en Líbano [2013-2015], colaborando con Bernardine Evaristo, Seloua Luste Boulbina, Lamin Fofana y Tewa Barnosa, entre otros.

True Black. Instalación. Cerámica y cuerdas teñidas con palo de Campeche. Dimensiones variables; presentada en la semana de Puertas Abiertas en junio de 2023. Foto de Flávia Vieira.

FLÁVIA VIEIRA

True Black

Este proyecto multidisciplinario de Flávia Vieira tiene como punto de partida el palo de Campeche (*Haemotoxylon Campechianum*), una madera originaria de América Central cuyas propiedades de tinción han trazado una historia colonial entre las culturas prehispánicas, como la de los mayas en el sur de México (península del Yucatán), y las europeas, en concreto la española.

En los siglos XVI y XVII, la hemateína extraída del palo de Campeche era la base del colorante que se utilizaba para teñir de negro los tejidos en Europa, sobre todo en la corte española de los Habsburgo, por lo que este producto tuvo una gran relevancia cultural, social y económica.

A partir de las historias comerciales coloniales del palo de Campeche y su alcance geográfico, este proyecto busca explorar la geopolítica mundial y las relaciones de poder entre el centro colonial hegemónico y la periferia que la historia de la tintura representa de forma simbólica, estableciendo vínculos con nuestra contemporaneidad.

El proyecto propone observar de forma crítica las habituales narrativas y la memoria colectiva generadas a partir

de la historia de este elemento botánico como forma de entender las identidades culturales. Busca revelar artísticamente y trabajar en la diáspora del color negro del palo de Campeche, explorando su doble significado y sus contradicciones: si, por un lado, representa la alteridad, el exotismo, la excentricidad, lo desconocido y el deseo, por el otro representa el poder, la autoridad y la soberanía imperial.

En resumen: este es un trabajo políticamente comprometido que aborda las nociones de poscolonialismo, identidad, memoria, nacionalidad, migración, apropiación y poder. Se ha desarrollado a partir del contacto con tres instituciones de Madrid —el Museo del Traje, el Museo del Prado y el Real Jardín Botánico de Madrid— cuyas colecciones y archivos históricos están vinculados a la tradición colonial del palo de Campeche. Como resultado, se ha producido una pequeña película que incluye imágenes extraídas de los archivos de estas instituciones y, paralelamente, se ha creado un conjunto de esculturas cerámicas y textiles en las que se ha incorporado tinte derivado del palo de Campeche.

BIOGRAFÍA

Flávia Vieira (Braga, Portugal, 1983) vive y trabaja a caballo entre Oporto y São Paulo. Mediante textiles y cerámicas en el contexto de instalaciones, su obra se desarrolla a partir de las narrativas culturales, históricas y políticas inherentes a la artesanía, explorando las nociones de identidad colectiva, memoria y representación, diáspora botánica y alteridad. Flávia ha estudiado Bellas Artes en Oporto, tiene un máster en Comunicación y Artes por la Universidad NOVA de Lisboa y un doctorado en Poética Visual y Procesos de Creación del Instituto de Arte - UNICAMP de São Paulo, y ha presentado su obra en varias exposiciones, como *Milagro*, en el Centro Internacional das Artes José de Guimarães (Guimarães); *Brasilina*, en KUBIKGallery (Oporto); *Pandã*, en Auroras (São Paulo); *Hopes and Fears*, en KUBIKGallery (Oporto), y *Obscura Luz* en Luisa Strina Gallery (São Paulo), entre otras. Ha participado también en la residencia Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo).

⁸RESIDENCIAS MOVILIDAD ANIMARIO

EN
COLABORACIÓN
CON NEF
ANIMATION

Carla Pereira

P.74 → P.77

En el marco del festival de cine de animación Animario, el Centro de residencias artísticas junto con Cineteca, y en colaboración con NEF Animation, han desarrollado esta residencia de movilidad dirigida a creadores y creadoras de cine de animación residentes en España y en Francia.

La residencia, concebida con una duración de un mes, está orientada al acompañamiento de proyectos de animación en distintas fases de desarrollo, especialmente en las etapas iniciales como la investigación, el desarrollo y la escritura, ya fuera de guiones, diseño gráfico o composición musical.

A través de esta iniciativa, se busca fomentar la práctica artística y contribuir al desarrollo profesional de los creadores, promoviendo su movilidad internacional como vía de enriquecimiento

personal y creativo. Asimismo, se procura proporcionar un entorno de trabajo dotado de apoyo institucional, recursos económicos y condiciones espaciales adecuadas que faciliten la producción artística. El programa ofrece un contexto de acompañamiento y formación que permite a los participantes avanzar en sus proyectos con el respaldo necesario, al tiempo que facilita el establecimiento de vínculos entre diversos agentes del ámbito internacional de la animación.

La residencia en Fontevraud de NEF Animation en colaboración con Matadero Madrid representa así un punto de encuentro privilegiado para el intercambio artístico, el diálogo interdisciplinar y la proyección del talento creativo español más allá de sus fronteras.

Esta residencia cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E).

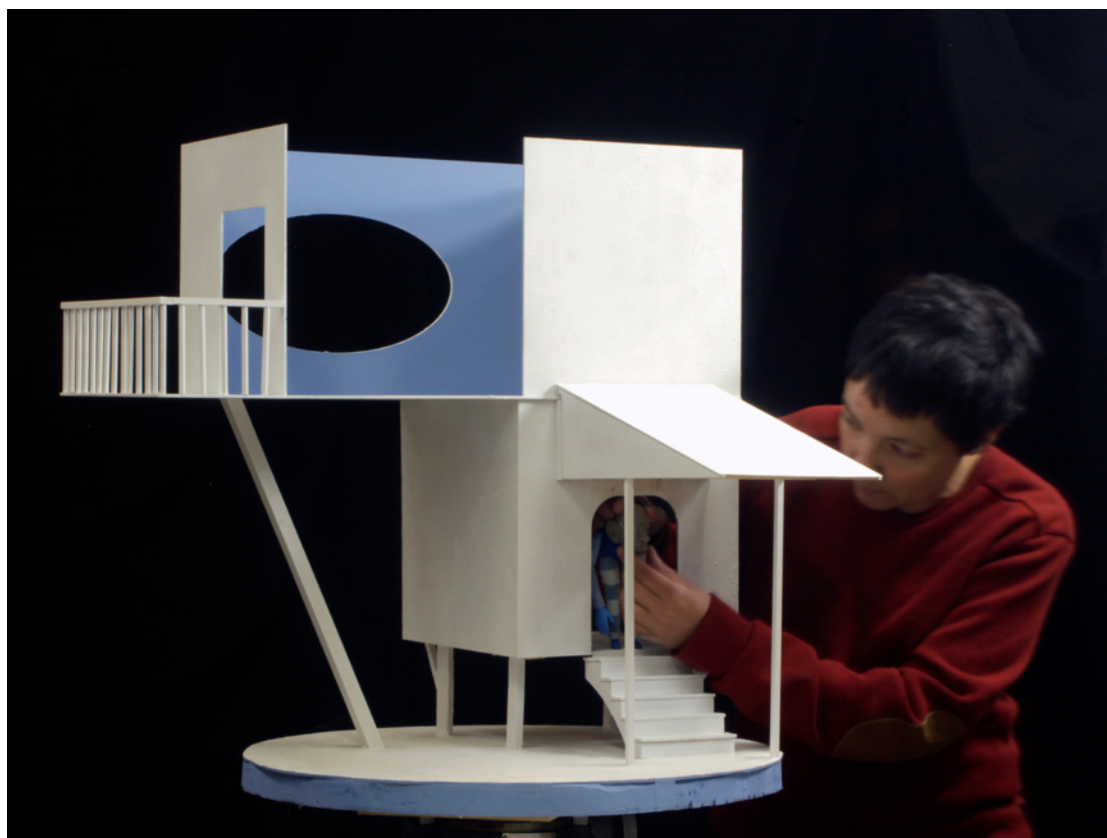

Imagen del proyecto. Cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

CARLA PEREIRA

El vuelo del moscardón

El vuelo del moscardón es el proyecto realizado por Carla Pereira durante su residencia para creadores de animación de Animario, en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, en colaboración con Cineteca y NEF Animation.

El planteamiento de este trabajo audiovisual nace bajo la premisa de

presentar a un personaje con dos facetas muy diferentes en función del entorno en que se mueve. La acción tiene lugar en un único decorado situado sobre una plataforma que al girar muestra y oculta información, dosificándola y jugando con lo que el espectador puede ver y lo que no, ligando estrechamente forma y contenido.

BIOGRAFÍA

Carla Pereira (Buenos Aires) es animadora *stop motion*, ilustradora, *modelmaker*, directora y guionista. Ha trabajado como animadora *stop motion* en series como *Clay Kids*, *Konijn & Konijntje*, *Twirlywoos*, *Clangers* y *El diario de Bitá y Cora*, en cortos como *El criptozoólogo*, *Uróboros* y *El mar*, y en películas como *Hakkebakkeskogen*, *Inzomnia*, *Os demonios do meu avô* o la nominada a un Óscar *Isla de perros* de Wes Anderson. Ha codirigido junto a Juanfran Jacinto los cortos *Metamorfosis* (nominado a un Goya y producido por la prestigiosa Autour de Minuit, productora ganadora de un Óscar) y *Todo está perdido* (actualmente en circuito de festivales). En solitario ha dirigido el corto *Proceso de selección* (también nominado a los Premios Goya). Sus cortos han sido seleccionados y premiados en más de 80 festivales alrededor del mundo, entre los que destacan el *Festival de Málaga* (donde recibió dos premios), el festival de Zagreb, los *Premios Berlanga* (recibiendo el premio a mejor corto) o el festival de *stop motion* de Montreal (ganando el premio a mejor corto). En 2020 se publicó su libro *Cinco señales que indican que un perro va a morir*, de la Editorial Marli Brosgen.

⁹PROGRAMA EXPERIMENTAL DE ESTUDIOS PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA (PEEPA)

El Programa Experimental de Estudios para la Práctica Artística (PEEPA) es una iniciativa concebida para enriquecer los proyectos formativos de Matadero Madrid. Este nuevo formato surge como un complemento a las residencias artísticas habituales que se desarrollan a lo largo del año, con el objetivo de establecer un espacio intermedio entre la creación y la reflexión, entre la práctica y el aprendizaje colectivo.

PEEPA se ha diseñado como una formación que desborde los límites tradicionales del taller individual, proponiendo un modelo basado en el intercambio de ideas, el cuestionamiento metodológico y la exploración de los lenguajes propios de la práctica artística. Su enfoque experimental permite a los participantes trabajar desde su propia práctica, dentro de un marco compartido y acompañado, propicio para la investigación, la crítica y el desarrollo profesional.

El programa se estructura en torno a dos ejes principales. Por un lado, se ofrecen sesiones de taller impartidas por dos artistas invitados de reconocida trayectoria, que aportan no solo su experiencia profesional, sino también sus perspectivas sobre los modos de producción artística. Por otro lado, se habilita un espacio de

trabajo para los artistas participantes, seleccionados mediante convocatoria pública, que durante tres meses desarrollaron sus prácticas personales con el acompañamiento directo de los mentores y en diálogo constante con el grupo.

En esta primera edición, el programa ha contado con la participación de Jon Mikel Euba y Azucena Vieites como artistas mentores. Ambos responsables del diseño y la conducción de la metodología del curso, aportan enfoques complementarios y generan dinámicas de trabajo que invitan a pensar la práctica artística como un terreno en constante redefinición.

¹⁰ RESIDENCIAS AUDIOVISUALES

EN COLABORACIÓN
CON CINETECA

Carmen Bellas
Ana Bustamante
Alejandra Frechero
Joana Moya
Programa Experimental
de Estudios para
la Práctica Artística (PEEPA)

El Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid y Cineteca Madrid impulsan conjuntamente las residencias para el desarrollo de proyectos audiovisuales, una iniciativa que busca fortalecer el tejido creativo de la ciudad y brindar apoyo estructural a cineastas independientes que trabajan en los márgenes de la industria convencional. Este programa se enmarca en el compromiso de ambas instituciones con la promoción del cine de autor, el cine experimental y las múltiples formas del cine de lo real, reconociendo su valor como herramientas de exploración estética, reflexión crítica y construcción de nuevas narrativas.

La residencia tiene como objetivo principal acompañar y apoyar el desarrollo de cuatro proyectos audiovisuales en su fase inicial, proporcionando a sus creadores el acceso a espacios de trabajo, recursos técnicos y asesoramiento especializado. A través de esta línea de trabajo, se pretende no solo facilitar

las condiciones materiales necesarias para el avance de los proyectos, sino también generar un contexto estimulante de investigación, diálogo y crecimiento creativo.

Más allá del apoyo individual a cada proyecto, esta residencia se plantea como una experiencia colectiva enmarcada en un ecosistema más amplio de creación artística. Uno de sus objetivos fundamentales es propiciar el encuentro entre los residentes audiovisuales y otros artistas del Centro de Residencias Artísticas de Matadero, fomentando el intercambio de ideas, metodologías y referencias en un entorno plural e interdisciplinar. Esta convivencia entre creadores locales, nacionales e internacionales enriquece los procesos y contribuye a consolidar una comunidad creativa activa, diversa y conectada con los debates culturales contemporáneos.

En esta edición, Elena López Riera y Nuria Cubas han acompañado a las artistas residentes.

Hilos. Imagen de *Quizás un día*, Carmen Bellas, 2021, por cortesía de la artista.

CARMEN BELLAS

Quizás un día, una película de no-ficción

En *Quizás un día*, el proyecto realizado por Carmen Bellas durante su residencia audiovisual, en colaboración con Cineteca, una parte de las imágenes y sonidos que la constituyen fue grabada en el mes de abril de 2021. El planteamiento de la pieza se basaba en la relación entre sus protagonistas: tres mujeres cercanas a los cuarenta años que, pese a sus diferencias, comparten un cierto desorden existencial. Se conocieron en México hace años y, aunque desde entonces cada una siguió su propio camino, mantienen contacto diario a través de WhatsApp. Tras siete años sin convivir, decidieron forzar un reencuentro y registrarlo como un diario filmado.

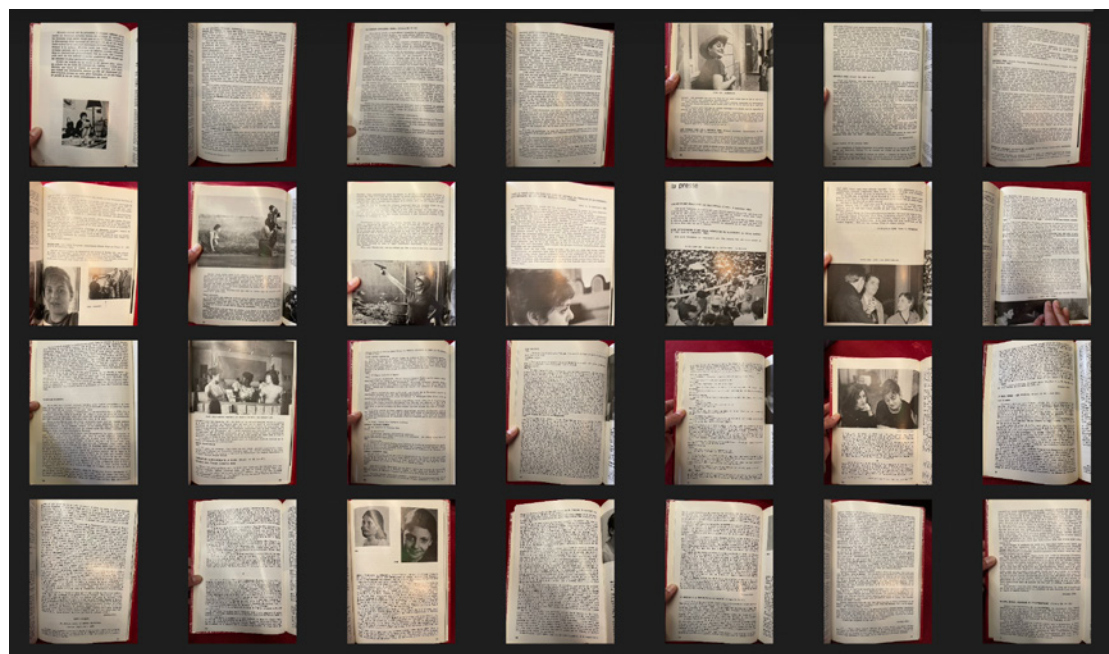
Tras un año, para alcanzar cierta distancia emocional, Carmen Bellas

comienza a trabajar el proyecto desde un punto teórico y estético y a replantearse su forma. La residencia de Matadero Madrid sirvió para que la cineasta encontrara un espacio de investigación, edición y pensamiento, un lugar en el que transformar ese material doméstico en una celebración de la amistad femenina, explicándolo de este modo:

«Últimamente no tengo tiempo para perderlo. Y sin perderlo es imposible pensar. Llegar a callejones sin salida. Recalcular. Escalar. Mi paso por el Centro de residencias artísticas de Matadero me proporcionó eso, un paréntesis de la lógica. Parar y observar mi proyecto hasta que desapareció su forma y así poder inventarle una que le fuera propia».

BIOGRAFÍA

Carmen Bellas [Pontevedra, 1984] es graduada en Dirección Cinematográfica por la ECAM (Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de Madrid) y con estudios de montaje cinematográfico en la Universidad San Pablo CEU. Ha dirigido el cortometraje *La visita* (2014), el largometraje *Una vez fuimos salvajes* (2017), que fue ganador del premio al mejor documental en Alcances y el premio Numax en Novos Cinemas y el medimetraje con material de archivo *Memorias de Ultramar* (2021) para Filmoteca Española. En 2021 fue elegida para formar parte del Female Director Shadowing Program de Netflix, en donde realizó durante siete meses una formación en desarrollo, rodaje y postproducción de series de ficción. Junto con los productores Cristina Hergueta [Garde] y Tasio, es una de las impulsoras del proyecto *Esto no es una poesía*, en el que comisarian, producen y distribuyen piezas cinematográficas que surgen de la colaboración de escritores y cineastas que admiran.

Artículos de la revista *Positif* escritos por Michèle Firk. Imagen cortesía de Ana Bustamante.

ANA BUSTAMANTE

Michèle

Michèle es un largometraje documental que quiere recuperar e interpretar la trayectoria de la periodista y crítica de cine Michèle Firk. Se trata de una película de búsqueda pero también de reflexión en la que, a través del contraste entre su figura y la de la propia de Ana Bustamante, esta última pretende hacer una comparación entre sus generaciones. Las dos vivieron su infancia en la clandestinidad, y ambas realizaron estudios de Periodismo y luego de Cine. Estas dos identidades soñaron con provocar un cambio pero de forma distinta: mientras que Michèle Firk abandonó el cine para unirse a la revolución, Ana Bustamante se alejó de la revolución para utilizar el cine como herramienta de expresión.

Durante su actividad en el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, la directora se dedicó a conocer a Michèle Firk. Así, realizó un trabajo de investigación a través de los artículos que escribió en la revista *Positive*; luego, hizo un listado de películas reseñadas por Firk y leyó cartas

que ella había escrito a sus amigos durante su estancia en Latinoamérica. Además, la directora pudo contactar con personas que la conocieron en Cuba, lo que le permitió conseguir un artículo crítico sobre la Revolución escrito por Firk.

Todo ese material proporcionó a Ana Bustamante la posibilidad de realizar pruebas de distintas formas estéticas para su película y comenzó a dar forma a las ideas que tenía en mente. Finalmente, definió una propuesta estética para jugar con el material de archivo y realizó el *teaser* del proyecto.

Este proceso fue llevado a cabo en compañía de sus tres compañeras de residencia, con quienes compartió ideas creativas facilitando que cada decisión se tomara desde un lugar más seguro. El apoyo y el ambiente generado por Ane Rodríguez, Sonsoles Rodríguez y Mercedes Álvarez, equipo del Centro de residencias artísticas durante ese periodo, crearon el escenario perfecto para el desarrollo del proyecto.

BIOGRAFÍA

Ana Bustamante (Guatemala, 1982) estudió Ciencias de la Comunicación en Guatemala y Montaje en la ECAM (Madrid). Trabaja como realizadora y montadora de cine, videoclips y publicidad. Su primer largometraje documental, *La asfixia* (2018) ha ganado varios premios en festivales como el de Guadalajara, Panamá o el BAFICI, en Argentina.

Imagen del proyecto. Cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

ALEJANDRA FRECHERO

Espectro Corazón

El proyecto de creación audiovisual desarrollado por Alejandra Frechero durante su residencia en colaboración con Cineteca, *Espectro Corazón*, parte de la historia de Mercedes, una mujer de 33 años que deambula por la ciudad atravesando distintas situaciones que cambian continuamente de dirección.

En el camino, la protagonista se cruza con desconocidos, animales misteriosos y ángeles robóticos. Tiene

citas de Tinder y sexo casual. Se siente espléndida, se siente miserable, baila, ríe y se le cae un diente. Entre la sensación de empoderamiento y la de devenir en objeto, *Espectro Corazón* es una película que intenta hablar del deseo desde una perspectiva no masculina ni heteronormativa. Una exploración de las ambivalencias y dicotomías, el vacío, la angustia y la liberación que caracterizan estos tiempos en la era digital.

BIOGRAFÍA

Alejandra Frechero es máster en Comisariado Cinematográfico y Audiovisual por la Escuela de Cine Elías Querejeta, Donostia - San Sebastián, España. Postgrado en Film & Media Studies por la Universidad de Vermont, Burlington, Estados Unidos y es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay en Montevideo. Ha trabajado durante siete años en el equipo de programación y gestión de la Cinemateca Uruguaya y el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Integrante del Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo de Montevideo, donde ha producido y participado en varios talleres de cine artesanal, intervención filmica y *performance* audiovisual. En el transcurso de estos últimos años, ha programado en Azkuna Zentroa en Bilbao y se ha encargado de llevar a cabo diversas tareas relacionadas con la producción de actividades artísticas en el País vasco. Actualmente reside en Madrid.

Vista aérea de la mina Bodovalle (La Arboleda). Imagen capturada de Google Maps.

JOANA MOYA

La Koreana, Un poema ferromagnético de luz y memoria

La Koreana es un largometraje de ficción inspirado en el brutal proceso de explotación de la montaña de La Arboleda, en Bilbao. La película recorre la historia de estas minas de hierro a través de la vida de un grupo de mineros y de *La Koreana*, una joven llegada del sur que, al igual que la montaña, enferma entre la niebla y la devastación. En *La Koreana* la Montaña no es solo un escenario: es un personaje consciente a través del cual acercarnos a esta historia de memoria y resistencia.

Durante el tiempo de residencia, se han llevado a cabo dos líneas de investigación fundamentales para el desarrollo del proyecto:

La exploración de la “capa” geológica ha permitido desarrollar ideas y estrategias para dar vida a la Montaña y,

a la vez, emplearlas como recursos para estructurar la narrativa de la película. Para ello, se han trabajado conceptos como la “memoria de los metales”, los “pliegues y fallas”, además de otras estructuras dinámicas de la tierra y la noción de “tiempo profundo”.

Por otro lado, se ha realizado una investigación histórica que abarca desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, período de explotación de este yacimiento. Este análisis ha dado lugar a un mapa visual que establece conexiones para comprender la complejidad del territorio desde distintas perspectivas: política, social, antropológica, económica y medioambiental, entre otras.

Toda esta búsqueda ha tomado forma en una primera versión del tratamiento del guion de la película.

BIOGRAFÍA

Joana Moya (Bilbao, 1985) estudia Geología y Danza contemporánea en el País Vasco. Desde 2010 trabaja con la imagen, incorporando estas disciplinas en sus proyectos audiovisuales. En 2023, realiza su primer cortometraje, *Todo lo cubre la sal*, estrenado en Doclisboa y con recorrido por festivales como Zinebi, Festival de Málaga, Documenta Madrid, Hot Docs (Toronto), entre otros. Actualmente se encuentra en la *shortlist* para los Goya 2025. Su conexión con la geología y la danza constituyen la semilla de su primer largometraje, *La Koreana, un poema ferromagnético de luz y memoria*. Este proyecto, en desarrollo, ha sido apoyado por el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, en colaboración con Cineteca, y por laboratorios como Noka Mentoring (Tabakalera), Dirdira Lab (Apellaniz & de Sosa) y el programa Noka Ekoizpena, impulsado por Zineuskadi. El proceso de investigación para *La Koreana* se compartió, también en 2024, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, dentro del programa *Organismo | Arte en ecologías críticas aplicadas*, bajo el título *La Memoria de la tierra*.

¹¹ RESIDENCIAS MEDIALAB MATADERO

Jo Caimo
Sebastián Sandoval

P.90 → P.95

El Centro de residencias artísticas acoge una residencia de Medialab-Matadero destinada a artistas e investigadores que trabajan en la intersección entre el arte y la tecnología.

Esta iniciativa de Medialab fomenta la producción de proyectos que abordan, desde una perspectiva experimental e interdisciplinar, los desafíos y posibilidades que emergen en el cruce entre la práctica artística, la innovación tecnológica y la reflexión social. El objetivo del programa es generar un espacio de trabajo que promueva el pensamiento crítico, la producción abierta y el intercambio de saberes entre disciplinas y comunidades.

A través de esta residencia, se consolidan nuevas formas de experimentación cultural que contribuyen a ampliar los límites de la producción artística y fortalece los vínculos entre arte, ciencia, tecnología y sociedad.

MOODY®

Imagen del proyecto. Cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

JO CAIMO

Exciting Research: Making a Party.
Residencia en colaboración con Medialab-
Matadero

El proyecto *Exciting Research: Making a Party* es una investigación en curso del artista Jo Caimo, como parte de su residencia en colaboración con Medialab Matadero, que busca medir y visualizar los niveles de excitación de las personas a través del dispositivo MOODY®, una joya/colgante que registra la temperatura de la oreja. Midiendo también las distancias entre unas personas y otras, nos dará datos para visualizar la energía colectiva, que fluctúa y cambia de forma y color.

BIOGRAFÍA

Jo Caimo [Bélgica] es artista visual, pensador colectivo e inventor de objetos e instrumentos. Su trabajo se sitúa en la intersección de la *performance*, la música, el desarrollo de productos, la instalación y el mundo digital. En varias de sus obras se pide al público que participe para actuar, llevar un dispositivo diseñado por él mismo y simplemente ser él mismo. Desarrolla herramientas y plataformas de medición efectivas en las que comprender mejor los patrones y mecanismos inconscientes en los procesos de cocreación. En el proyecto *Exciting Research* trabaja junto con Pieter Steyaert [BE], Nassim Verbraegen [BE] & Frederico Sena [BR] para seguir desarrollando el código de la obra y con Jorge Guevara [CO] encargado de la parte performativa y de la concienciación sobre la política de un dispositivo de este tipo.

Imagen del proyecto. Cortesía del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid.

SEBASTIÁN SANDOVAL

Tramas para ecosistemas fraccionados

Tramas para ecosistemas fraccionados es una propuesta audiovisual colaborativa que explora el impacto urbano en los pájaros, centrando su análisis en las colisiones contra superficies de cristal. Estas colisiones, generadas por la refracción del paisaje natural en ventanales arquitectónicos, alteran las trayectorias y biofonías aéreas de las aves. El proyecto propone ejercicios estéticos para descifrar y visibilizar la influencia antropogénica en espacios urbanos, invitando a reflexionar sobre la relación entre los ecosistemas naturales y el Antropoceno.

En las ciudades, las estructuras de cristal crean reflejos hiperreales que engañan a las aves, produciendo impresiones de túneles o espacios abiertos donde realmente hay superficies sólidas. Esta problemática, parte de un marco más amplio de impactos sonoros y visuales de los paisajes urbanizados, afecta tanto a humanos como a especies no humanas, modificando la convivencia en las urbes.

El proyecto invita a personas interesadas en las transformaciones espaciales urbanas a contribuir con fotografías o vídeos de reflejos naturales en ventanales de Madrid y Bogotá. Estas imágenes formarán un archivo colaborativo para identificar zonas críticas de colisiones aéreas. Este ejercicio inicial busca consolidar una cartografía de incidencia, fundamental para entender el impacto de las ciudades contemporáneas en la fauna urbana.

Como parte del proceso, se plantea la creación de una pieza audiovisual que detone reflexiones sobre el Antropoceno y sus efectos en los ecosistemas urbanos. La base científica de todo este proyecto radica en un protocolo del túnel de vuelo, desarrollado por ornitólogos austríacos. Este experimento binomial permite a las aves elegir entre volar hacia un vidrio de control con patrones lineales o hacia uno sin ellos, ambos enmarcados por horizontes naturales fingidos.

BIOGRAFÍA

Sebastián Sandoval Quimbayo (Colombia) es artista plástico y visual de la Facultad de Artes ASAB de la U.D. Máster en Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona, con estudios en Sonología en el Conservatorio Real de La Haya, en Los Países Bajos. En Colombia su trabajo ha sido expuesto en diferentes galerías y espacios culturales como el Salón Nacional de Artistas, el Salón Regional de Artistas, el Archivo de Bogotá, Artecámara, el MAC de Bogotá, ArtBo entre otros. Ha participado en residencias y exhibiciones en Argentina, Canadá, España, Los Países Bajos, Japón y México. Trabajó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el departamento de educación por más de tres años. Ha participado en diferentes equipos de trabajo en festivales y eventos culturales como ARCO Madrid, ArtBo y la Otra. Ha recibido diferentes reconocimientos dentro del campo de las artes plásticas y sonoras como la beca para estudios en el exterior del ICETEX, la Beca de Creación de la Sala Alterna GSF, la Beca Plástica Sonora de la FUGA o el reconocimiento Arte y Naturaleza del Ministerio de cultura, entre otros.

12 CRÉDITOS

Directora artística:

Rosa Ferré

Gerente:

Alma Fernández Rius

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Responsable de programa:

Ane Rodríguez Armendariz

Gestión de proyectos:

Mercedes Álvarez Espariz

Sonsoles Rodríguez

MATADERO MADRID

Subdirectora Adjunta Gerencia:

Myriam González

Responsable de programa:

Susana Zaragoza

Coordinación gerencia:

Adela Fernández

Comunicación:

Marisa Pons

Raúl González

Natalia Cantero

Diseño gráfico:

Mario Cano

Educación y públicos:

Javier Laporta

Beatriz Bartolomé

Pablo Gallego

Producción:

Saturio Gómez

Santiago Jiménez

Gabriel Lucas

David Romero

Vicente Fernández

Rodolfo Cortés Guerra

Esther Torres

Gestión de proyectos:

Aitor Ibáñez

Coordinación técnica:

Jana Arenas

Gestión operativa:

Víctor Díaz

Gestión y administración:

Mila Pinel

Ana María Cubillo

Susana Arranz

Álvaro Estévez

Nieves Montealegre

Infraestructuras:

Raúl Cano

Jurídico:

Montserrat Rivero

CRÉDITOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinación y edición en castellano:

Roberto Salas

Diseño:

Koln Studio

ARTISTAS Y COLECTIVOS 2022-2023

Osikán

Ana Lozano y Víctor Aguado

Florencia Rojas

Sara Santana

Raúl Silva

Sergi Casero

Olmo Cuña

Elena Duque

Leto Ybarra

Luna Acosta

Maya Pita-Romero

Verbose

Lelé Guillén

In The Wake

Liwai

Una Fiesta Salvaje

Estudio Debajo del Sombrero

AMECUM

Panos Fourtoulakis

Enrique del Castillo

Martina Drozd Smutná

Jindřiška Jabůrková

Pablo Marte

Cristina Mejías

Louise Nicollon des Abbayes

Manuela Pedrón Nicolau

Louna Sbou

Flávia Vieira

Carla Pereira

Carmen Bellas

Ana Bustamante

Alejandra Frechero

Joana Moya

Jo Caimo

Sebastián Sandoval

Osikán

Ana Lozano y Víctor Aguado

Florencia Rojas

Sara Santana

Raúl Silva

Sergi Casero

Olmo Cuña

Elena Duque

Leto Ybarra

Luna Acosta

Maya Pita-Romero

Verbose

Lelé Guillén

In The Wake

Liwai

Una Fiesta Salvaje

Estudio Debajo del

Sombrero

AMECUM

Panos Fourtoulakis

Enrique del Castillo

Martina Drożd Smutná

Jindřiška Jabůrková

Pablo Marte

Cristina Mejías

Louise Nicollon des Abbayes

Manuela Pedrón Nicolau

Louna Sbou

Flávia Vieira

Carla Pereira

Carmen Bellas

Ana Bustamante

Alejandra Frechero

Joana Moya

Jo Caimo

Sebastián Sandoval

MATADERO
CENTRO DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA

Colaboran:

radio3

LEV

INVER-
NADERO

Loop

PABLO IGLES

santa

mòni
cà

LA
ESCO
CESA

MeetFactory

dos mares

vv

BERLINER
KUNSTHAUS

PA

n
t
n

U

CINETECA

Financian:

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

GOETHE
INSTITUT

INSTITUT
FRANÇAIS

CENTRO CHECO
MADRID

CulturaPortugal

Participan:

Společnost
Jindřicha
Chalupeckého

MEDIALAB