

E

El Ranchito
Programa de Residencias
Matadero Madrid - AECID

DELIKADO PELIGROSO

CUBA

FILIPINAS

JAPÓN

R

A stylized map of the Americas, including North and South America, is rendered in white lines on a light gray grid background. The map is positioned on the left side of the page. The letters "ER" are printed in bold black font over the central part of the map, specifically over the United States and Mexico area.

ER

A black, irregular, hand-drawn shape, resembling a splash or a cloud, is located on the right side of the page. Inside this shape, the title "EL RAN-CHITO" is written in a white, hand-drawn, uppercase font.

EL RAN-
CHITO

[Residencia]
del 16 de octubre de 2017 al 24 de noviembre de 2017
[Presentación pública]
del 25 de noviembre de 2017 al 8 de enero de 2018

EL RANCHITO

PROGRAMA DE RESIDENCIAS

MATADERO MADRID—AECID

PAÍSES INVITADOS

CUBA—FILIPINAS—JAPÓN

Presentamos con especial ilusión esta nueva edición del programa de movilidad El Ranchito organizado por Matadero Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por un lado, porque se trata de la primera edición producida desde el nuevo Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid cuyos objetivos son estimular la producción artística de obra y conocimiento, mejorar la movilidad de creadores locales y nacionales y generar entornos de aprendizaje para los agentes artísticos locales. El centro pone a disposición del tejido creativo de la ciudad recursos económicos, herramientas y acompañamiento profesional en un entorno de creación y convivencia de creadores locales, nacionales e internacionales. El Ranchito: Programa de residencias de Matadero Madrid- AECID, se integra como uno de los programas clave de dicho espacio, ofreciendo becas de movilidad internacional para artistas nacionales y espacios de trabajo para artistas internacionales.

También nos ilusiona especialmente haber podido contar por primera vez con el centro 98B COLLABoratory como socio colaborador en Manila, Filipinas, una experiencia de intercambio muy gratificante que además ha sido acompañada de nuevos intercambios con socios

habituales como son Artista X Artista en La Habana, Cuba y con Tokas [anteriormente Tokyo Wonder Site] en Tokio, Japón.

La presentación de resultados de esta edición recibe el título de “DELIKADO PELIGROSO” y recoge el trabajo de Tamara Arroyo [España], Celia y Yunior [Cuba], Theo Firmo [Brasil / España], Fidel García [Cuba], Jimena Kato Murakami [Perú / España], Miguel Lope Innumerable [Filipinas], Kat Medina [Filipinas], Luciana Rago [Argentina / España] y Qenji Yoshida [Japón]. Desde la distancia en Tokio, pero también parte del intercambio de creadores de esta edición de El Ranchito, Leonor Serrano Rivas disfruta de una residencia en Tokas en las mismas fechas.

Por último, anunciar que para el año 2018, tendrán lugar nuevas colaboraciones de intercambio de residencias con centros de Portugal, Marruecos y Líbano.

— Matadero Madrid y Agencia Española de cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Organizan: Matadero Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 98B COLLABoratory, Artista x Artista y Tokas.

DELIKADO PELIGROSO

Consideramos que hay un problema de velocidad entre las necesidades de cualquier ser humano y las estructuras que están establecidas para administrarlas; la actualización se escapa por ser asumida como excepción de la regla o como infracción de la misma. Es por eso que nos interesan las formas de administración de la vida en sociedad y cómo el individuo reformula esos dispositivos para ponerlos a su favor, una vez que sus intereses entran en contradicción. En las obras hay un acercamiento a ejemplos prácticos y concisos en los que se encuentran síntomas de esa fractura, aunque también nos interesa generar un registro sensorial del momento histórico en que se desarrollan. Somos observadores de quienes nos rodean, de sus soluciones y de lo que implican a nivel simbólico y emocional en un contexto específico.

El audiovisual, la video instalación y otras formas de documentación funcionan como formas de registro de prácticas procesuales. En estas buscamos ser conscientes de cuáles son nuestras posibilidades de movilidad frente a las estructuras institucionales. Para ello utilizamos el arte no sólo como lenguaje sino como momento reflexivo para la comprensión de acontecimientos específicos, teniendo la historia del arte como uno de los paradigmas a atender –también miramos a la sociología o la antropología–. En algunos casos partimos del performance ampliado,

realizando acciones en las que pasamos inadvertidos como artistas [obras: Estado Civil, Contraseña VHS, Bojeo, La Clínica del buen Contacto, La Propia...]. En otros documentamos mediante el video y la instalación áreas críticas de la realidad debido a su densidad de contradicciones [obras: 'Apuntes en el hielo', 'Habana 15 segundos', 'Colonias Epifitas', 'Así no se da el café', 'En medio de qué'...]. Casi siempre intentamos más que encontrar respuestas entender zonas de la realidad social inconexas, agriadas que sin embargo nos conforman.

← *Apuntes en el hielo*. 2014.↓ *Censo 0,01*. 2014.↓ *Colinas*. Fotografía Oriol Tarridas. 2017.↓ *Modelo a escala*. 2013.↓ *La cita*. 2016.

E R *Update* es una reacción, que tiene como propósito *generar zonas de no-sistema o de no-cobertura*, eliminando los recursos que funcionan como mediadores entre sistema - infraestructura [dígase todo recurso tecnológico incorporado progresivamente, proveniente de la militarización de los recursos], o lo que es lo mismo una herramienta que excluya la relación con el sistema.

Este proyecto asume los sistemas como una conspiración de los grupos de poder hacia las infraestructuras [inverso a la lógica de *conspiración* que comprendemos], reconociéndose como la forma idónea de unificar y hacer funcionar un sistema, cuando en la realidad se basa en un método efectivo para mantener a los grupos de personas bajo una misma lógica, excluyente de la posibilidad de determinar o reaccionar, precisamente porque esta es la base fundamental para el funcionamiento de la superestructura [sistema]. Es un fenómeno paradójico, en donde el riesgo del estar auto-excluido elimina el propósito del sistema.

Para la obra se han utilizado inhibidores de frecuencia para eliminar telefonía celular: GSM, 3G, 4G [Wimax y LTE], CDMA, DCS/PCS, Bluetooth, 433/868Mhz, GPS y Wifi].

↑ Inhibidor de Frecuencia para redes. 2017.

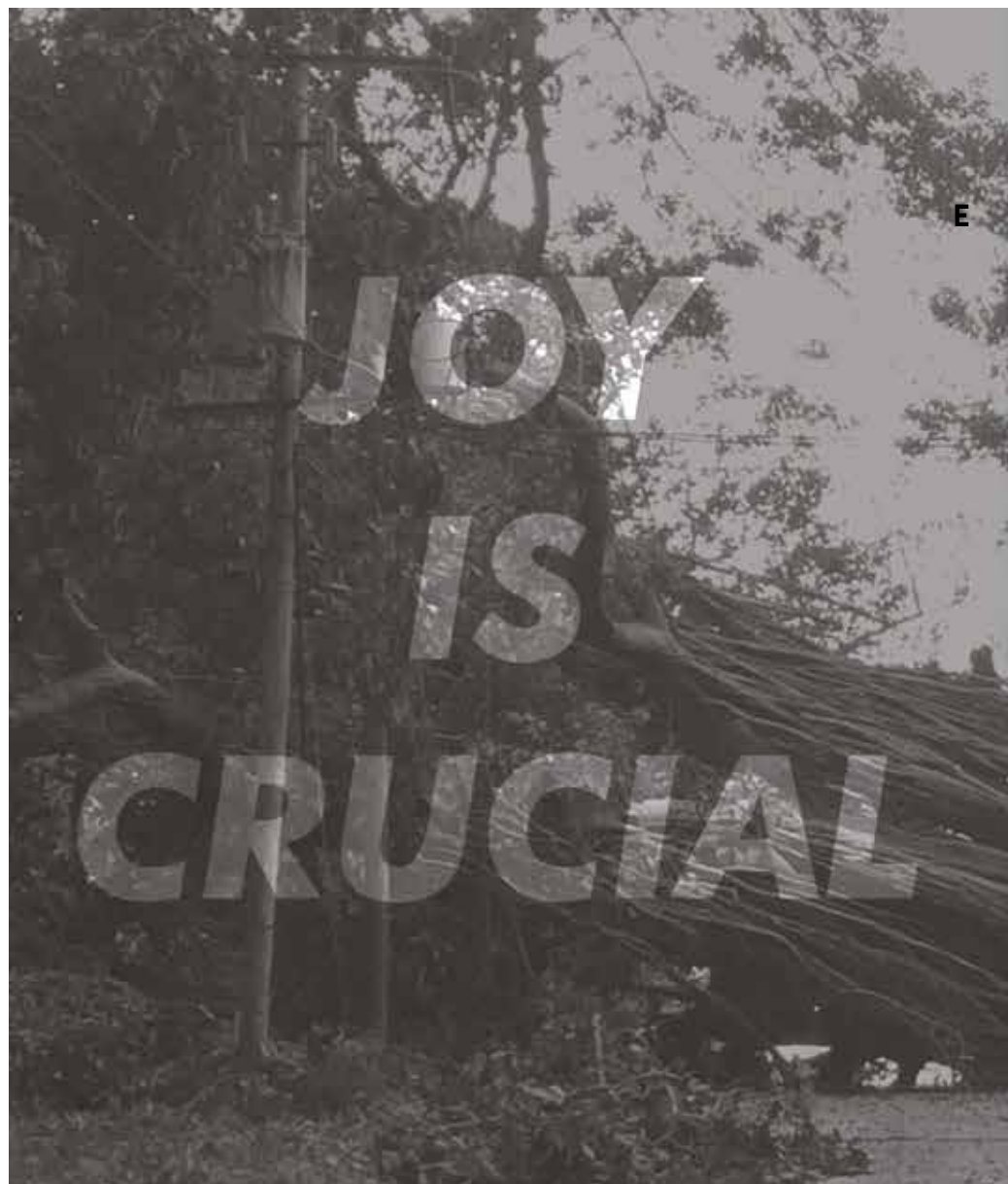
↓ Prototipo de Update. 2017.

JIMENA KATO

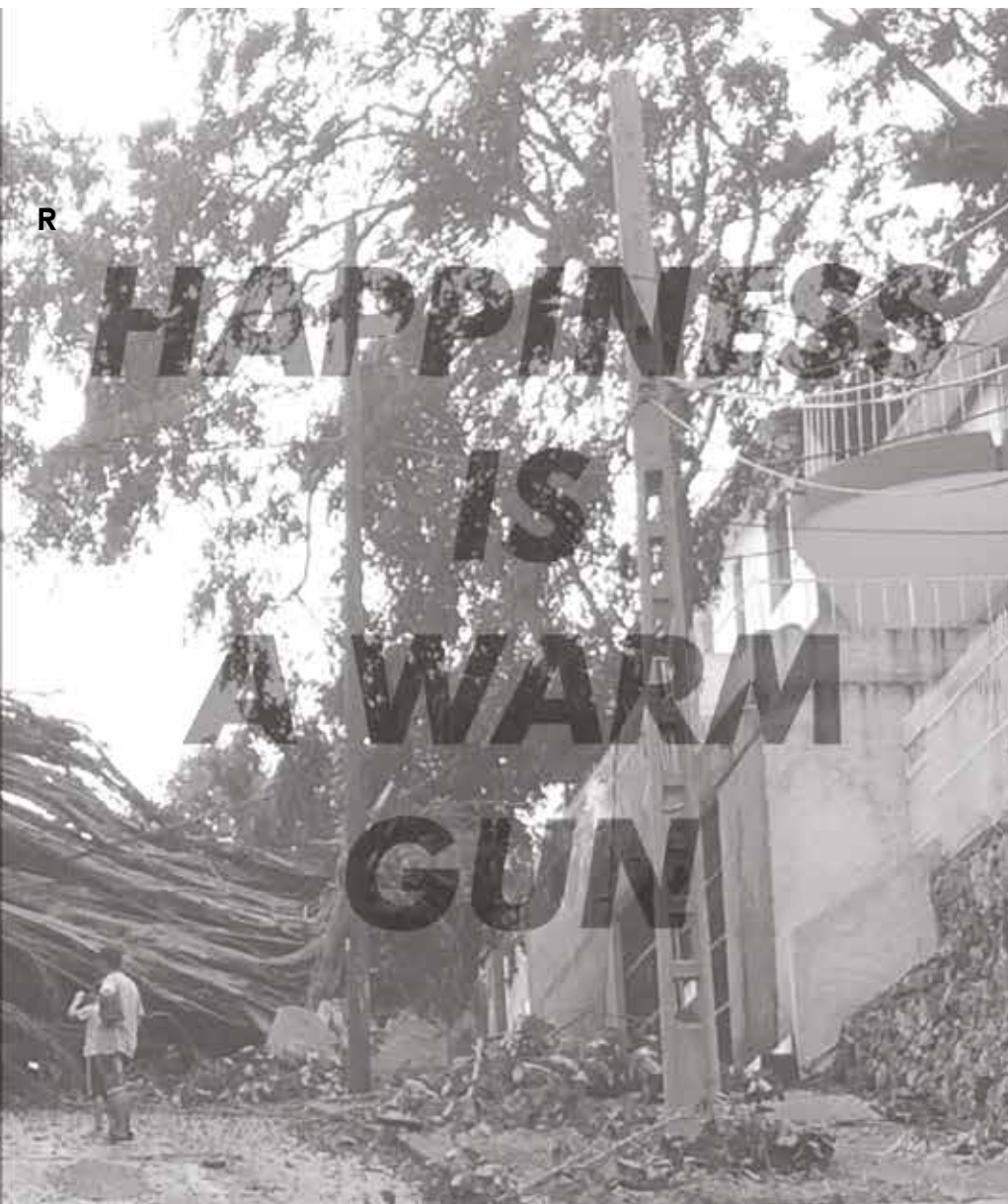
JOY IS CRUCIAL,
HAPPINESS IS A WARM GUN

14

E R

15

EL RANCHITO

KAT MEDINA

FILTRO Y UMBRAL:

EN BUSCA DE UNA PREGUNTA

Mi actividad gira en torno a una pregunta. Una pregunta arraigada en la vida del día a día y en las condiciones a las que me enfrento. La intención pretende ver y comprender dentro de lo que ya existe. Hacer cosas en el estudio no es sólo crear o responder a esto, sino que también es una pista o un indicio de un proceso. La pregunta que busco contiene lo siguiente:

Para que algo oculto salga a la luz, es preciso aceptar la banalidad.

Al comparar patrones me siento alejada de mi localidad, a pesar de que estoy haciendo las mismas cosas.

Las respuestas intuitivas y reaccionarias son las estructuras que hay dentro de la mente, y sólo pueden surgir mediante la participación dentro de un entorno específico.

E R

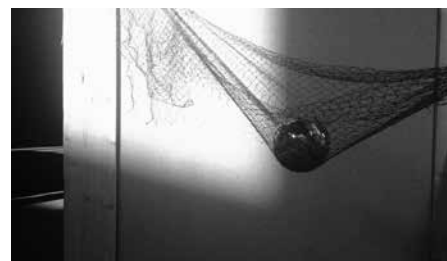
← Sabiduría de elefante. 2017.

↓ Pirita y rejilla en un trazo. 2017.

19

↓ El peso de una esfera. 2017.

Espacio de trabajo. 2017 →

↑ Filtro y umbral. 2017.

↑ Vista interior de la nave de degüellos de cerdos. Archivo regional de la comunidad de Madrid. Fondos fotográficos Santos Yubero [1972].

LUCIANA RAGO

LA SIESTA DE LAS COSAS

*"LA OBRA DE ARTE SE PRESENTA COMO UN
SER VIVO QUE CRECE,
QUE MUDA DE PIEL Y SE TRANSFORMA"*
BYUNG-CHUL HAN

*"...¿NO HABRÁ UN CANSANCIO/ DE LAS COSAS,
/DE TODAS LAS COSAS...?
/UN CANSANCIO DE EXISTIR, /DE SER, SOLO DE SER, .../
¿NO HABRÁ, EN FIN, /PARA LAS COSAS QUE SON,
/NO LA MUERTE, PERO SÍ /ALGUNA ESPECIE DE FIN,
/O UNA RAZÓN, /ALGO ASÍ /COMO UN PERDÓN?"*
FERNANDO PESSOA

↑ 'Vivir en el extranjero o regresar a casa es lo mismo'. 2014.

↑ Luciana Rago trabajando en los estudios de El Ranchito en Matadero. 2017.

E

R

La siesta de las cosas comienza con un encuentro fortuito ["bello" como dijo Lautréamont] con una foto histórica de cuando Matadero era un Matadero. En esa foto -con cientos de grises- hay reses colgadas, animales dormidos.

¿Cuál puede ser el sentido de volver a hacer visible los modos de montaje y de exhibición de la mercancía de aquella época? ¿De qué modo puede recuperarse una imagen [parcialmente] con el interés de mantener su historicidad y reflexionar sobre el sentido de su existencia? ¿qué tipo de reflexiones/experiencias ofrece al espectador la nuevamente puesta en escena de aquellos "dispositivos"?

En esta analogía RES [Del lat. *res* 'cosa', 'propiedad'.] y PINTURA [en tanto objeto-cosa] me interesa poner énfasis en estos cuerpos de papel suspendidos. La imperfección de lo no acabado,

de la cosa que se mueve levemente por el circular del aire, que respira por las propias cualidades del soporte, sometida al rigor de la arquitectura siempre pesante, siempre presente. Mis piezas [también] lucharán contra la gravedad y se suspenderán, levitando y manifestando su escaso peso específico.

La siesta de las cosas se presenta como un intento de cruzar la vivencia personal con la necesidad de repensar constantemente la función del arte en el contexto actual.

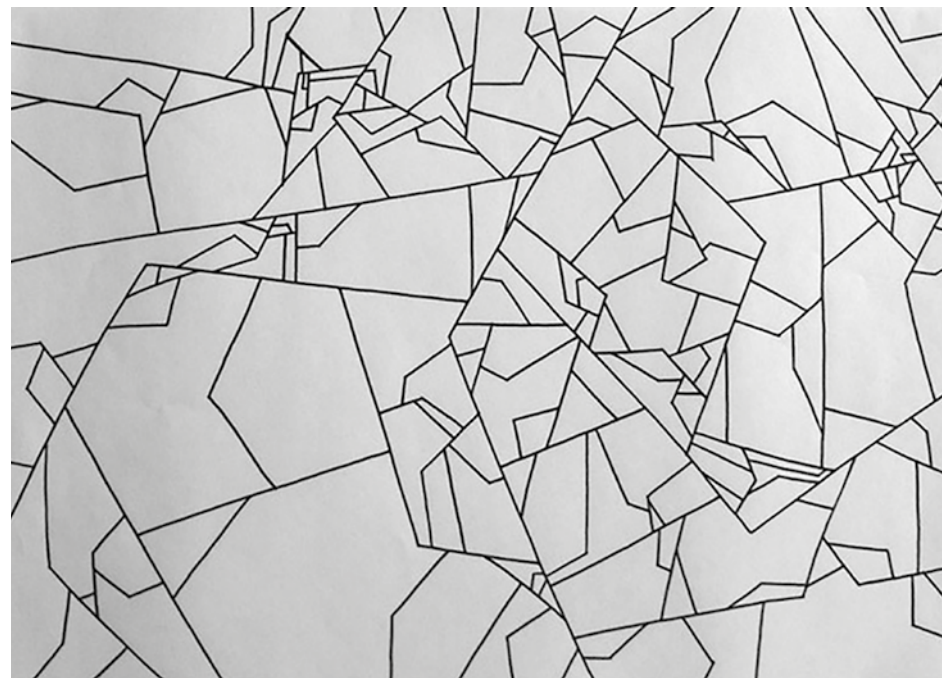
21

El dibujo como medio para crear marcas, dejando marcas a nuestro paso. La cuestión es seguir el movimiento y los procesos de las personas, las cosas, los pensamientos, la información, etc.

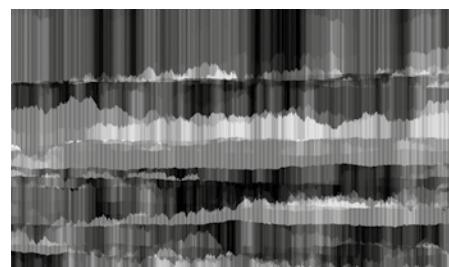
Se trata de [a] Cómo piensa la gente –consumir, asimilar y generar información–, y [b] Cómo se mueve la gente, no sólo en un movimiento físico o geográfico, sino también en otros espacios –digital, imaginario, etc.

En mis investigaciones actuales me interesa explorar el espacio entre el mundo digital y el físico y qué intersecciones se producen entre ambos mundos. Cómo nos vamos moviendo entre los dos espacios y cómo interactuamos socialmente en estos lugares. Trata de la correlación de nuestro movimiento en ambos espacios y de cómo influye el uno en el otro. Qué tipo de estructuras, límites y reglas se han establecido y cómo jugamos y maniobramos alrededor de dichas reglas. En el proceso emergen nuevas reglas y comportamientos. Me interesa particularmente la idea de cómo se crea, transfiere, consume y manipula la información entre esos dos espacios.

Trabajo con dibujos en el sentido tradicional, pero dibujando a través de otros medios, como la creación de objetos, el vídeo y el software. Exploro cómo se pueden usar las cosas y la tecnología para ilustrar y ampliar aún más el debate de mi investigación.

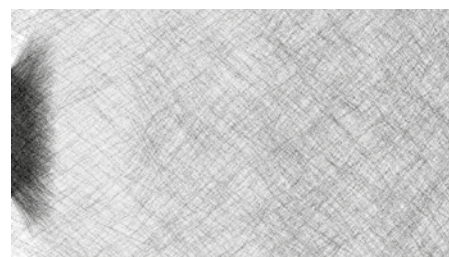

↑ *Atravesar*. 2014.

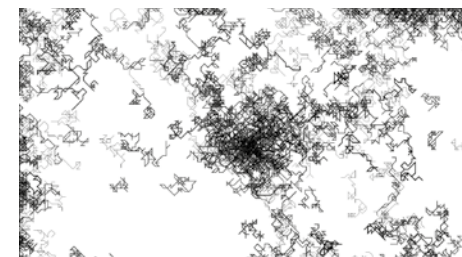

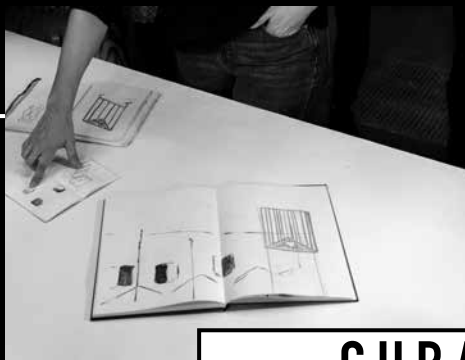
↑ *Automatización*. 2013.

↓ *Complejidades multiplicadas*. 2016.

↓ *Emergencia*. 2014.

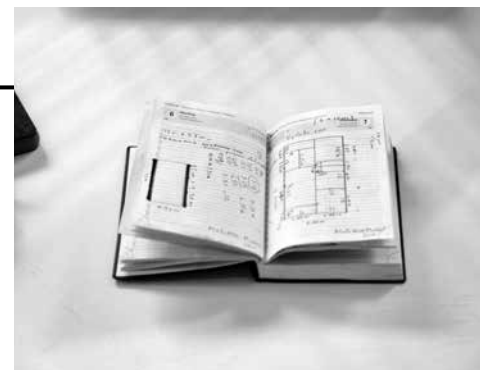
CUBA

FILIPINAS

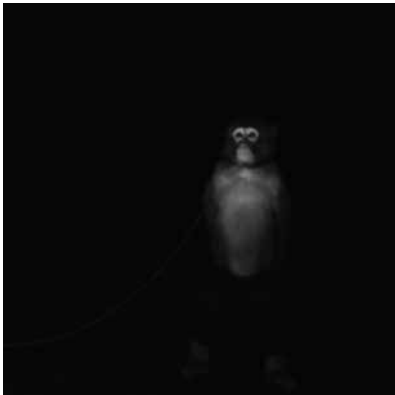

JAPÓN

↑ Referencia: Fotografía de teatro cómico tradicional japonés Utsubo-zaru (diálogo entre un señor, un mono de espectáculo y un mono).

← ↓ Escena de una videoinstalación de "Fábulas" realizada en España-Japón en 2017.

QENJI YOSHIDA

FÁBULAS

Cuando se viaja a un lugar cuyo idioma no conocemos y donde no sabemos cómo comportarnos, el mundo se vuelve abstracto, con incógnitas inquietantes 自分の考え.

Soy un artista al que le gusta jugar y manipular esa situaciónを表明することを時々求められる。de confusión debido a la traducción en la que coexisten de forma ambigua lo inteligible y lo ininteligible.

Mi proyectoしかし僕はen Matadero使う言語もexplora aún másアイデアもesta断片的にsituaciónちぐはぐなまま。utilizando dos aspectos sin conexión en dos países que se parecen a simple vista.

むしろこの場所を使っていつか来るかもしれない日本語の読者へUtilizando o, más bien, imitando dos imágenes culturales al mismo tiempo, 祝杯しようと思う。la obra "Fábulas" explora algún lugar situado sobre los entendimientos con unサルー！

E R

27

26

Continuando con el grupo de trabajos *Estructuras*, inspirados en objetos y elementos arquitectónicos rescatados de mi entorno inmediato, hablo de cómo nos influye nuestro entorno y su arquitectura, distinguiendo entre el espacio vivido, vivencial o existencial que opera inconscientemente, y el espacio físico y geométrico. Pongo el acento además sobre diferentes estados intelectuales que se producen al relacionarnos con nuestro entorno inmediato, cómo la importancia de la visión periférica que nos integra en el espacio, y nos hace ver detalles y situaciones que en ocasiones pasan desapercibidas, pasando de ser meros espectadores a ser estimulados hacia otras sensaciones musculares y táctiles. Así como mi investigación sobre el espacio académico, como primer dispositivo al que se enfrenta un artista.

Durante mi residencia en Cuba en Artista x Artista he podido constatar la singular e inigualable experiencia arquitectónica de la Habana en general y de la Escuela de Artes (ISA) en particular, construida en la segunda mitad del siglo XX y cargada de contenido ideológico y político.

Sin estar finalizada fue abandonada ya que no encajaba con los principios prefabricados simplistas de estilo funcional de la arquitectura soviética. Estaban molestos con la arquitectura sensual caracterizada por sus bóvedas catalanas de ladrillo ya que tuvieron que adaptar todos los diseños a este material debido a la carencia de hormigón causada por

el bloqueo de los norteamericanos, dando lugar a un bellissimo concierto de bóvedas y cúpulas catalanas. Lo que mostraré en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero girará en torno a estas dos ideas además de todo lo acontecido durante mi periodo de residencia.

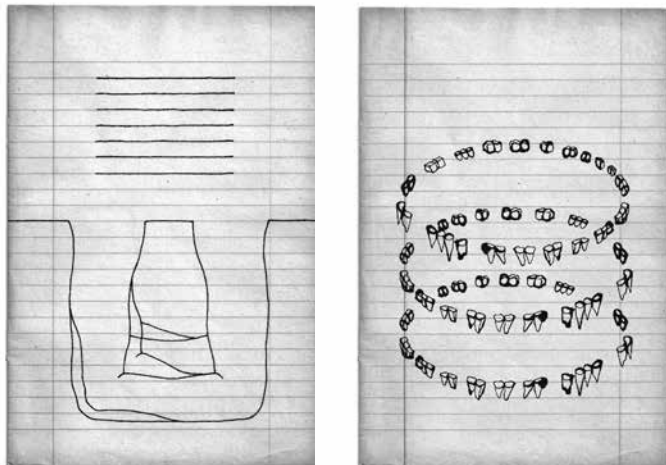
↑ Habana vieja. 2017.

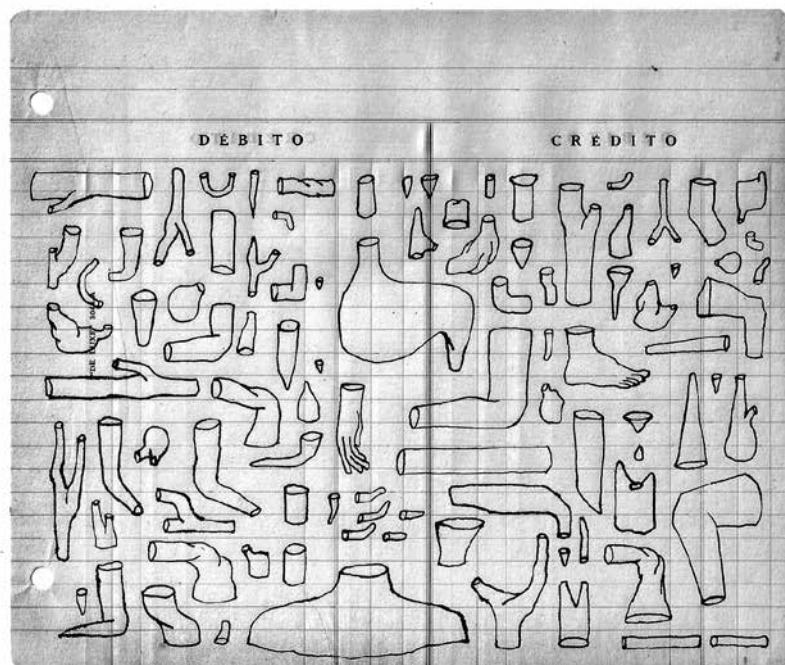
↑ Residencia Artista x Artista (La Habana), 2017.

↓ Escuela de artes de la Habana (ISA), 2017.

← ↗ ↓ Bocetos para instalaciones. 2017.

El Tagalog (idioma oficial de Filipinas) conserva una larga serie de palabras de origen español. Algunas mantienen su sentido original y otras han transformado su significado al incorporarse al universo filipino. *Delikado*, por ejemplo, ha cambiado su acepción y hoy se refiere a lo que en castellano diríamos *peligroso*.

Manila es una de esas ciudades donde el cuerpo parece estar prohibido, o sobre él se imponen unas estructuras lingüísticas, físicas y sociales tan rígidas que parecen hacerlo desaparecer. Aunque yo no logre recordar una ciudad que no padezca de las mismas cuestiones, el contexto histórico filipino (de colonización tras colonización) las potencia y las hace más evidentes. O mejor dicho, le quita potencia a los cuerpos y los hace menos evidentes.

Pero el mismo cuerpo frágil que sufre los efectos de las ciudades y de la Historia, es también un arma, un dispositivo narrativo. El mismo cuerpo que es un obstáculo a ser superado (y un problema a ser arreglado) es también el único lugar en que podemos estar: un lugar cuya potencia está en la blandura, cuya presencia es constante y cuyas preguntas tienen más valor que las respuestas.

Entre algo delicado y algo peligroso tan solo hay una tenue línea que los separa como agente y objeto (el que causa peligro y el que corre peligro). Esa transformación es más bien un cambio de punto de vista, y ocurre en el espacio semántico idóneo

para hablar de la condición del cuerpo [todos los cuerpos, cualquier cuerpo] en el contexto contemporáneo, y más específicamente en la experiencia de residencia en Manila.

DELIKADO PELIGROSO

EL RANCHITO

CUBA—FILIPINAS—JAPÓN

PROGRAMA DE RESIDENCIAS

MATADERO MADRID—AECID

El Ranchito es un proyecto de co-creación, durante las semanas compartidas el grupo que convive en los espacios de trabajo decide la distribución de las obras que conforman la presentación pública de resultados, el título y la propia gráfica. Además, durante este tiempo, se organizan visitas de agentes culturales locales [comisarios, críticos, gestores] que dialogan con los creadores en torno a su práctica y proceso de trabajo.

Organizadores

Matadero Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 98B COLLABoratory, Artista x Artista y Tokas

Con el apoyo de

National Commission for Culture and Arts (NCCA), Metrobank Foundation (MBFI) y Bellas Artes Projects (BAP)

Centro de Residencias Artísticas

Equipo de trabajo y contacto

Responsable de programa:

Manuela Villa Acosta
manuela.villa@mataderomadrid.org

Coordinación:

Gema Melgar
gema.melgar@mataderomadrid.org
Sonsoles Rodríguez
sonsoles.rodriguez@mataderomadrid.org
Sergio Redondo
sergio.redondo@mataderomadrid.org

Acompañamiento El Ranchito Cuba–Filipinas–Japón:

María San Martín
elranchito@mataderomadrid.org

Producción:

David Romero Álvarez, Vicente Fernández Amat y Andrés Fernández Uceda

AECID

[Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo]

Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para

Iberoamérica: Fernando García-Casas

Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: Luis Tejada

Director de Relaciones Culturales y Científicas:

Roberto Varela Fariña

Jefe de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural:

Jorge Peralta

Artistas

Tamara Arroyo: www.tamaraarroyo.com
Celia y Yuniór: www.celia-yunior.com
Theo Firmo: www.bbdrms.com
Fidel García: www.fidelgarcia.net
Jimena Kato: www.jimenakatomurakami.net
Miguel Lope Innumerable: www.unabletcount.com
Kat Medina: drawingroomgallery.com/artist/kat-medina
Luciana Rago: www.lucianarago.com
Leonor Serrano Rivas: www.leonorserranorivas.com
Qenji Yoshida: www.qenjiyoshida.com

Diseño gráfico de la publicación

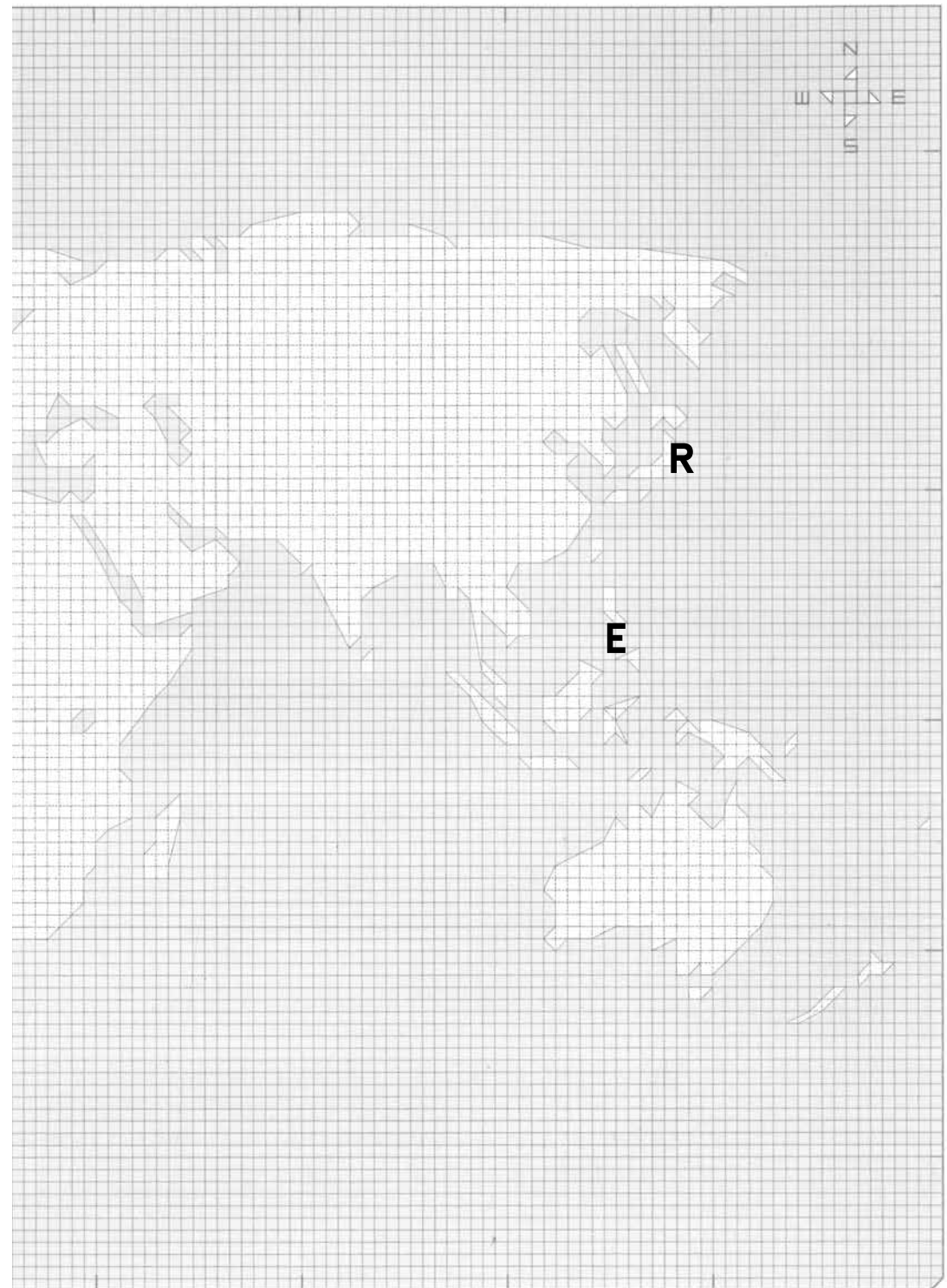
Roberto Vidal: www.rvstudio.es

Fotografía de interludios

Paco Gómez / Matadero Madrid
Jorquera / Matadero Madrid

Impresión

Palgraphic

Colaboran

Organizan

ARTISTA X ARTISTA

Cooperación
Española

CENTRO DE
RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS