

**Lo fantástico en
relación con el espacio**

delve

Del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024

Galería Josep Renau

Facultat de Belles Arts San Carlos
Universitat Politècnica de València

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

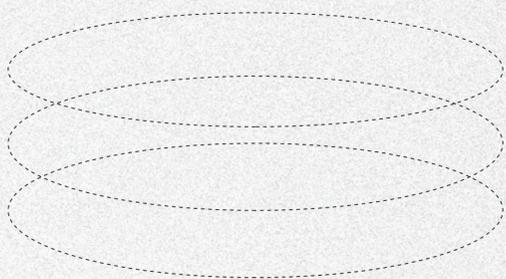
Esta exhibición es posible gracias a la colaboración entre la School of Art & Media, University of Brighton (Reino Unido), y la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Universitat Politècnica de València (España).

artistas

Helena Goldwater, Lucía Imaz King, Mochu,
Javier Olivera, Mia Taylor, Pak-Keung Wan.

comisarios

Lucía Imaz King, Laura Silvestre García,
Miguel Àngel Cortell & Miriam Del Saz.

➤ **Concepto de exhibición**

Lucía Imaz King

➤ **Diseño gráfico, diseño de catálogo**

Mariel Szlifman

© Todas las imágenes del catálogo
fueron cedidas por los artistas.

Memoria conceptual

El espacio, en la forma en que lo concebimos, es un método para organizar el mundo y pensarlo como lo "real". No se trata de un contenedor en el que habitamos; está hecho para y por los humanos. Por tanto, el abordaje de su distribución se vuelve un acto político. Cuando usamos la palabra "globalización", nuestra idea de espacio representa un mundo "como si" fuera un todo integrado. Una relación entre continentes estructurada por la historia del siglo pasado pero que en el siglo XXI nos transporta a una "horizontalidad sin profundidad de conexiones inmediatas" (Doreen Massey, 2005 p.81): el predominio de la IA, los sistemas de financiación las 24 horas, la instantaneidad, la proliferación de las redes sociales, el derrumbe de las barreras espaciales que conduce a la aniquilación del espacio a causa del tiempo. De la imaginación neoliberal de un espacio "global" surge la inmediatez de un presente único, un presente que se extiende por continentes y conlleva suposiciones de un multiculturalismo fácil y sin fisuras. La "globalización" es pensada en términos de un "espacio libre e ilimitado" que permite el derecho a la movilidad de personas o bienes, controlado por las naciones más ricas. Sin embargo, en los debates

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

sobre inmigración, estamos atrapados en un sistema arcaico de fronteras reforzadas y proteccionismo nacional. (Massey ibíd.)

Cuestionar nuestra relación entre lo 'local' y lo 'global' dando prioridad a una política de amistades artísticas translocales, es el planteamiento conceptual de la exposición que proponemos el grupo de seis artistas internacionales de Delve.

Activando lo fantástico buscamos adentrarnos (delve) en aquello que es difícil de experimentar en la realidad, aunque ello no implique proporcionar un marco en el que "lo fantástico" pueda aparecer. En cambio, proponemos el espacio en sí mismo como lo fantástico (Patricia García, 2005, p.2), y así repensamos la sala de exhibición. Los "espacios" que crean nuestras obras no apuntan a localismos o a diferencias regionales en los diversos entornos a los que llamamos "hogar", sino que tomamos como referencia el espacio virtual de la cultura NET, los viajes aéreos y el constante flujo migratorio de los entornos digitales.

Si pensamos en una novela, su forma permite a los lectores, por ejemplo, habitar personajes que atraviesan las paredes y se vuelven invisibles. Los espacios

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

literarios son construcciones elásticas en las que la distancia fluctúa, los edificios y las personas aparecen y desaparecen intermitentemente. Del mismo modo, en los vídeos de Mia Taylor, Mochu y Javier Olivera, los hechos imposibles se vuelven verosímiles ya que se desarrollan en un espacio-tiempo cinematográfico. Frente a los dibujos de Pak-Keung o Lucia King, su intenso ensamblaje de líneas no demarcan un camino finito, más bien registran lo que ha sido o lo que se está convirtiendo en un espacio habitable del futuro. Nuestras obras son sitios de transición perpetua. No 'representan' mundos, sino que invitan al público a una forma de ver, a experimentar un proceso. Sacan a la luz profundidades inciertas de los paisajes y las cosmologías. Una gran atención a los detalles conectan las obras entre sí y proveen de una visión microcósmica o de sistemas universales en su interior.

Las obras de Helena Goldwater demuestran que ya se ha cruzado un portal; que el sitio al que somos atraídos es extraño, aunque este "otro mundo" en sus pinturas es palpablemente "real".

En conjunto, las obras invitan a mirar y sentir a través del cuerpo, en su relación con el dibujo, la pintura y la imagen en movimiento. Los vídeos utilizan formas

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

narrativas que también se convierten en una forma visceral de descomposición y recomposición; un impulso de “excavar para desarraigar”, la fragilidad de los pensamientos convirtiéndose en conceptos, un breve equilibrio y una repentina decadencia de todas las posibilidades imaginadas.

En los vídeos de Mia Taylor y Mochu se producen desajustes inquietantes y lagunas semióticas cuando las palabras migran fuera de contexto o cuando las distorsiones visuales representan un facsímil tecnológico y capas de apropiación cultural.

En otras obras, como las de Pak-Keung Wan, Helena Goldwater y Lucía I. King, el mundo de la obra se genera a través de un renderizado lento, comprometiéndose con la caída de la luz, con el espacio arquitectónico o con materiales corpóreos como el cabello. Un momento aquí de Javier Olivera -un video performance alegórico- es una aparición de la vida, la muerte y una transformación que igualmente podría leerse como un proceso común compartido por todos los creadores que han contribuido a esta exposición.

Lucía Imaz King, 1/9/2024

Javier Olivera, video still de *Un momento aquí*, 2008, (vídeo HD)

Un momento aquí de Javier Olivera (vídeo HD, 11 minutos) aborda la naturaleza fugaz de la presencia humana, manifestada en un rito simple. El vídeo proyectado en bucle crea una situación en la que la “realidad” se ve alterada por la acción cíclica de un hombre que camina por un campo de la pampa y se detiene en un gesto específico. La imagen de la alteración superpuesta de su cuerpo supone una historia, una acción única cifrada. Este momento sugiere una secuencia de “vida-muerte-vida”, llamando la atención del espectador sobre nuestra propia impermanencia.

Un momento después (2024) retoma la imagen y la narrativa de *Un momento aquí* para reformular y plasmar en una obra de pared, una serie de dibujos que utiliza diferentes materiales plásticos que sugieren bocetos, pruebas e ideas como una obra previa a la pieza en vídeo. Un juego temporal que revela los vaivenes del proceso creativo.

Javier Olivera

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

Helena Goldwater, *Top Knot*, 2019, acuarela, 41 x 31cm

Las obras de Goldwater en la exposición incluyen una pieza fotográfica de gran escala, *Uriel*, producida al comienzo de su carrera, y una serie de acuarelas recientes (2019-2024) que se muestran enmarcadas y en vitrinas. Estas obras tienen una conexión y relación inmediata con el cuerpo, ya sea en términos de una ausencia inferida (en *Uriel*) o con referencia a la materia corporal en las pinturas. Para poder leer y apreciar los detalles es necesario que los espectadores se acerquen a las obras; una intimidad similar a la proximidad del artista durante el proceso de creación, fomentando así un intercambio entre el espectador y la creadora. Esta relación con el cuerpo se vincula con el compromiso de larga data de Helena con el arte escénico. Sus trabajos performáticos también han incorporado el uso de materiales corporales como el cabello, utilizados para dibujar y definir el espacio exterior y traer experiencias viscerales en forma de dibujos espaciales. A lo largo de toda su práctica, cuestiona la "verdad" detrás de los órdenes naturales establecidos, vistos con humor o con una sensación de pérdida y anhelo.

Helena Goldwater

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

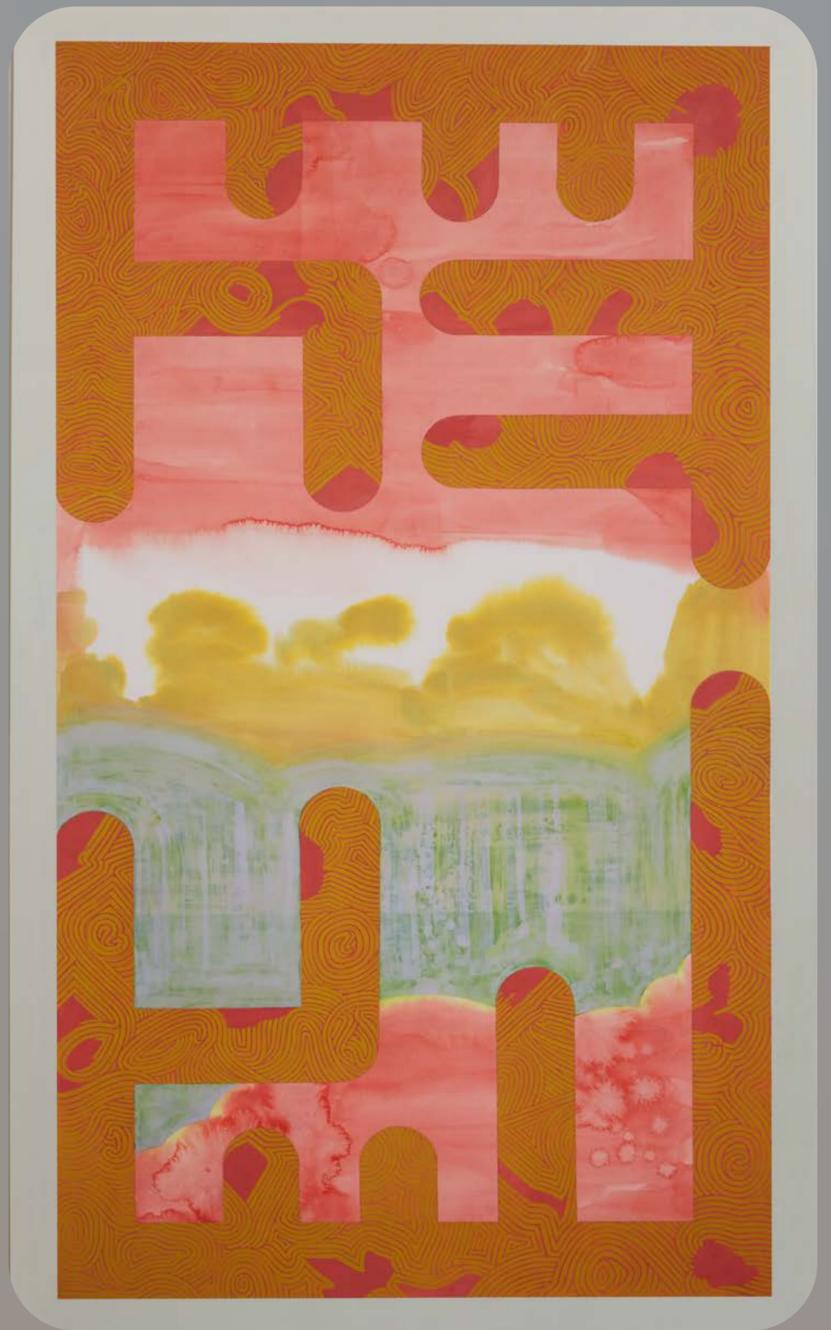
Pak-Keung Wan, *Apparition 16*, 2021 dibujo en papel

Realizadas durante los últimos cinco años, las obras de Pak-Keung Wan en la exposición *Delve* crean un *mundo* dentro del cual el artista ha habitado y se ha convertido en una generación cruzada de ideas y significados entre cada pieza. El dibujo es una forma insistente en la práctica de Wan, junto con su relación con los procesos fotográficos que actúan como puente entre los reinos corpóreos y espectrales. Por "reinos espectrales" se refiere a "una figura que acecha la obra nacida, no de un cuerpo sino proveniente de una experiencia especulativa". La forma humana expansiva hacia lo cósmico crea superficies opacas y acciones que dejan entrar la luz. Tales ideas han surgido de esta constelación de obras expuestas aquí. Él dice: "Estoy jugando con esta analogía del agujero negro (el parasol fotográfico, que también aparece en la exposición) y pensando el obturador de la lente como un umbral, como el *horizonte de sucesos*, siendo el punto donde la imagen y el cuerpo son lo mismo ya que una imagen infiere un cuerpo".

Pak-Keung Wan

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

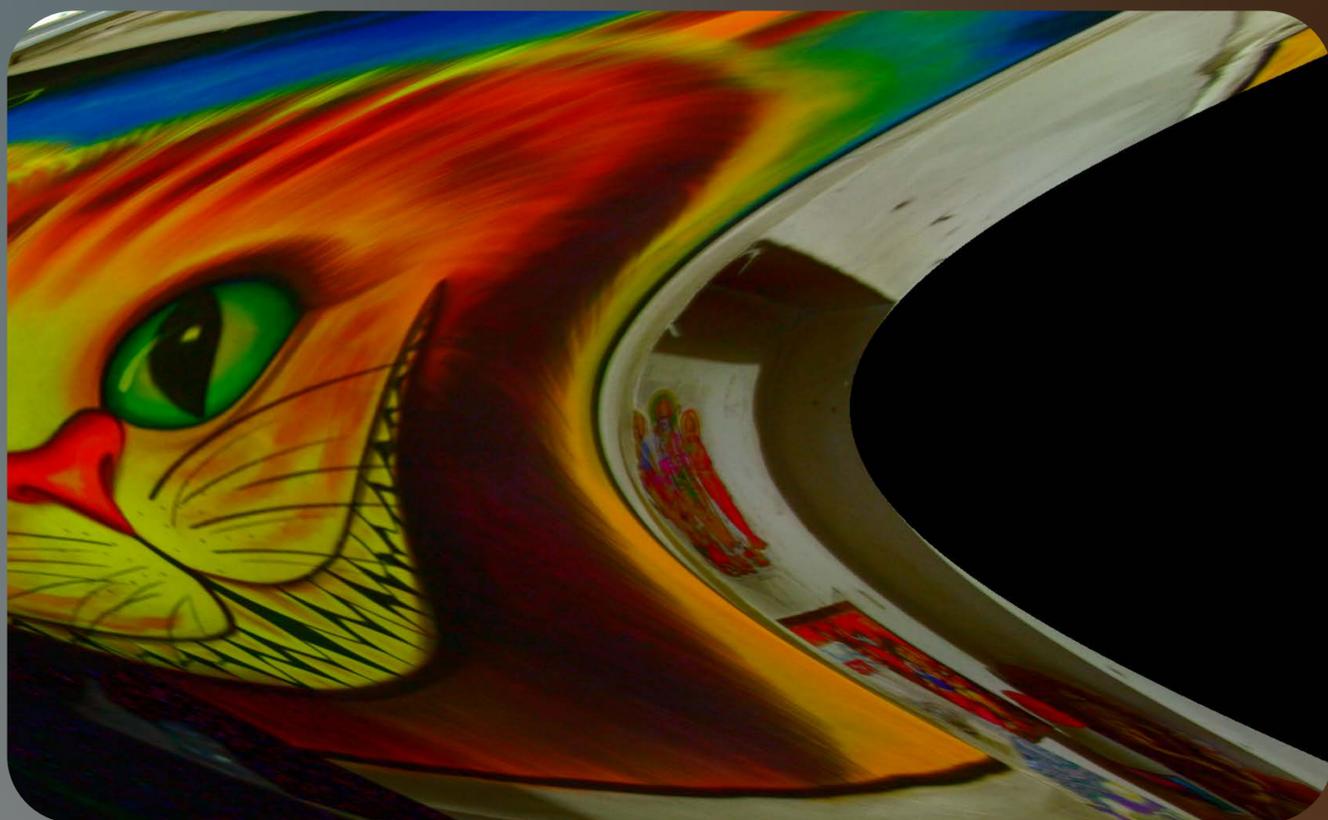
Lucía I. King, *Succour*, 2023, acuarela, 110 x 189cm

Las grandes obras en acuarela de King (2021-2023) traen la acción y la fisicalidad con la que fueron hechas (a mano) al lugar de la exposición: el papel empapado y teñido con agua y superpuesto con color, que se aplica como una forma de definir el espacio. El tamaño de las pinturas se asemeja a un conjunto de puertas, cada una de las cuales implica que uno puede pasar a través de este portal, al mismo tiempo que se le invita a permanecer en el umbral, quedando deliberadamente "entre mundos". King incluye signos visuales familiares en las pinturas, como signos de puntuación gigantes (signos escritos que cruzan grupos lingüísticos) o formas que emblemáticamente parecen representar cuerpos humanos. Pero en el sistema de señalización del artista, se hace evidente que estos signos están entrelazados con la memoria personal y las fantásticas transgresiones del espacio y la especulación que ocurren en el ojo de la mente. Los "paisajes" sugeridos en su obra son también lugares de desarraigo y desplazamiento que perturban nuestro propio posicionamiento en relación con la presencia de las obras mismas.

Lucía Imaz King

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

Mochu, Still de *Cool Memories of Remote Gods*. 2017. Video, 14 mins 48 secs,
Obra comisionada por la Sharjah Art Foundation.

Cool Memories of Remote Gods (vídeo HD, 14 minutos) reelabora la iconografía visual de la ruta hippie de la India, el residuo de los grupos contraculturales de la década de 1960 que se apropiaron de ideas espirituales como autorepresentación ante el auge de ordenadores y de la cibernética. El interés de Mochu en este camino es que, si bien todavía muestran signos de tecno-ficción superpuestos con antiguos regímenes espirituales, estas nuevas tecnologías prometían reemplazar a la mente. Las contraculturas se esforzaron por recrear experiencias religiosas y místicas como "tecnologías internas" que pueden personalizarse. Este imaginado "Imperio del Equilibrio" se reduce a carteles psicodélicos, reelaboraciones baratas de pinturas surrealistas y mezclas new age de música religiosa-tecno-fusión. El rastro hippie y su simbolismo asociado en *Cool Memories...* muta como un cadáver en descomposición, pero también como una animación vampírica que Mochu resucita en forma de efectos especiales (un acto relacionado con el ciclo 'vida-muerte-vida' de Javier Olivera en *Un momento aquí*).

Mochu

Mia Taylor, Still de *Plot Structures*, 2010, (HD video. 10 mins)

Plot Structures (vídeo HD, 10 minutos) utiliza una forma de relato en la que el ojo del narrador, aparentemente indiferente, nos lleva a una superficie acuática e inestable a bordo de un barco. Este punto de vista se desploma deliberadamente bajo la superficie del agua con la promesa de una visita guiada científica que se desliza en un registro fantástico a medida que la voz describe encuentros improbables con la vida marina. Al regresar a la cabina del barco, nos enfrentamos a un encuentro banal entre dos aspirantes a amantes, en el que el lenguaje se vacía en un arquetipo seco. Explorando debajo de las apariencias y de superficies que cambian abruptamente - acuosas, emotivas, creíbles e incrédulas - estas reflexiones explotan la burbuja de nuestra mirada fija con un humor subrepticio. También se exhibirá una serie de acuarelas derivadas del texto narrativo de *Plot Structures*. Los extractos traducen elementos de la historia del inglés al español y nacen del deseo de que la obra "hable" con su contexto expositivo. Inevitablemente, el acto de traducción altera las palabras y frases, cambia los matices mientras otros significados se mantienen. Las acuarelas exploran de forma lúdica la obra como viajero y la falibilidad del "lenguaje" mientras navega entre especies, espacio y tiempo.

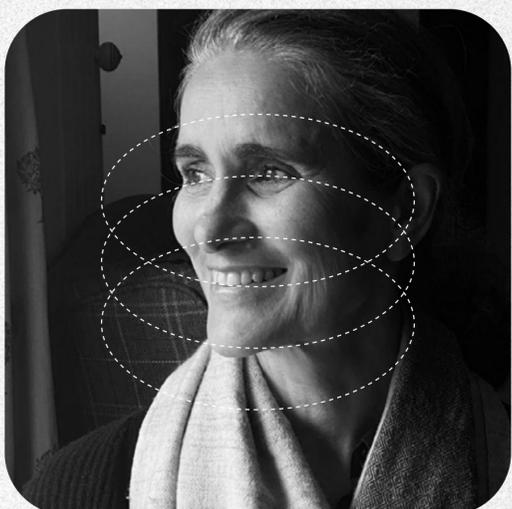
Mia Taylor

Artists' Biographies

Helena Goldwater. Helena trabaja en el campo de la pintura y el performance art. Las performances de Helena suelen durar muchas horas y sus pinturas pueden tardar meses en completarse. Su atención está firmemente en los detalles de los materiales recontextualizados en un espacio y en la intensidad de una imagen que parece de alguna manera relacionada con la naturaleza, para explorar lo oculto y lo invisible. Cuestiona

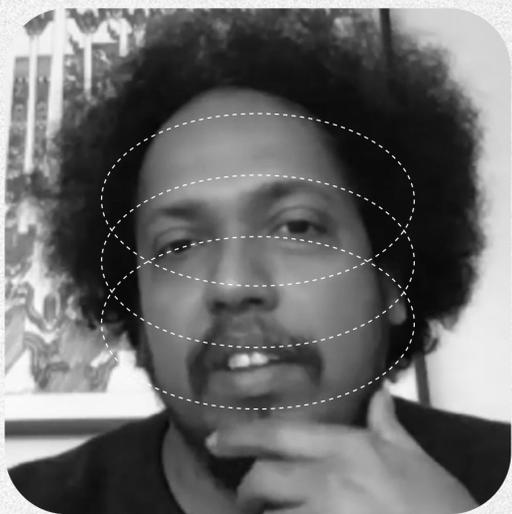
y transforma representaciones que intentan autenticar el orden natural. Al hacerlo, las obras ofrecen un estado del ser difícil de identificar. Su obra se ha mostrado en numerosos espacios de arte contemporáneo, tanto nacionales como internacionales, entre ellos, Acción: Una historia provisional de los 90, MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Flora intestinal, MOCA, Londres; 1.ª Semana Internacional de Artes Escénicas de Venecia, Italia; Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución, de Appel, Amsterdam; y en la Tate [Gran Bretaña + Liverpool]. Más recientemente, exhibió su trabajo como parte de Zim-Zum: The Folding World, Patrick Heide Gallery, Londres, septiembre de 2022. También investigó y fundó una plataforma en línea de Performance Art con sede en el Reino Unido de la década de 1980, Edge of an Era, que investiga y archiva las historias de las artes escénicas inglesas de las décadas de 1970 y 1980. Esto fue co-comisariado con Rob La Frenais, Alex Eisenberg y Live Art Development Agency, y también comisionó nuevas obras y un programa de eventos. Helena también ha trabajado extensamente como profesora de arte y actualmente es la responsable del curso de actuación, Bellas artes en Central St Martins, University of the Arts, Londres.

Lucía Imaz King. Lucía produce obras de dibujo, pintura, cine y vídeo instalación. Estas obras manifiestan una variedad de paisajes imaginados, improbables y no figurativos; espacios especulativos que cuestionan y refractan desde un sentido de pertenencia el entorno vivido. Las investigaciones espaciales sobre las propiedades del cine en relación con la pintura también forman su trabajo. Lucía es

Artists' Biographies

autora de textos críticos para revistas internacionales sobre la imagen en movimiento. Habiendo vivido en la India en la década de 2000, obtuvo un doctorado de SOAS (Universidad de Londres), especializándose en las metodologías creativas de los artistas-cineastas del sur de Asia y el cine documental experimental. En 2014 fundó VisionMix, una red profesional de artistas, cineastas y curadores que opera a nivel internacional; muchos de sus asociados tienen su sede en la India y el Reino Unido. Con la socia de VisionMix, Rashmi Sawhney, comisaria exposiciones de forma regular, incluida una muestra reciente de obras de 10 videoartistas contemporáneos destacados en el museo Hong-gah en Taipei: *Loss & Transience*. Con sede en Londres, pero con frecuencia formando asociaciones internacionales, todos los aspectos de su práctica están impulsados por cuestiones relacionadas con la reubicación y el reposicionamiento cultural; el cambio de lecturas, traducciones e interpretaciones a medida que las personas (y las obras de arte) migran. King ha exhibido proyectos recientemente en Bermondsey Project Space, Londres (2022) Hong-gah Museum, Taipei (2021) Espacio Santa Clara, Sevilla (2020); Aspa Contemporáneo, Madrid (2019); Galería Appleton, Lisboa (2019); Santoraspace 205, Santa Ana, California (2018) y 'Future Orbits', Bienal de Kochi-Muziris, (evento colateral), India (2017).

Mochu. Mochu trabaja con vídeo y texto organizados como instalaciones, conferencias y publicaciones. Las ficciones tecnocientíficas ocupan un lugar destacado en su práctica, a menudo superpuestas con instancias o figuras extraídas de la historia del arte y la filosofía. Los proyectos recientes han explorado la nostalgia cyberpunk, el horror corporativo, geologías delirantes, las subculturas psicodélicas y la

pintura modernista india. Mochu es el autor de los libros *Bezoar Delinqxenz* (próximamente de Edith-Russ-Haus/Sternberg Press, 2023) y *Nervous Fossils: Syndromes of the Synthetic Nether* (Reliable Copy/KNMA, 2022). Recibió la Beca Edith-Russ-Haus para Media Art (2020–22) y sus obras han sido apoyadas por Ashkal Alwan, India Foundation for the Arts y Sarai Program y exhibidas en Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldemburgo; la 9.ª Trienal de Asia y el Pacífico, Brisbane; Bienal de Sharjah 13; 4.ª Bienal de Kochi-Muziris; Avenida Alserkal, Dubái; Museo de Arte Kiran Nadar, Nueva Delhi; y Transmediale: BWPWAP, Berlín.

Artists' Biographies

Javier Olivera. A partir del cruce de disciplinas (pintura, fotografía, video, instalación, objeto, cine) aborda la relación entre memoria e identidad como constructora del ser individual y social. Aplica oficio y conocimiento tecnológico -obtenido en el campo industrial del cine y la TV- a una metodología de producción independiente para preservar un discurso autoral y garantizar una búsqueda formal.

En cine co-escribió y dirigió *El Visitante* (1999); *Mika, mi guerra de España*, (2013); *La Sombra* (2015) y *La extraña. Notas sobre el (auto) exilio* (2018). Sus películas, en su mayoría ensayos audiovisuales, han sido proyectadas en festivales y muestras internacionales (MOMA, NY; Viennale, Austria; BAFICI, Argentina; Márgenes, España, entre otros). Su obra audiovisual ha sido exhibida en exposiciones individuales y colectivas en Argentina -MALBA, Museo de Arte Moderno, Centro Cultural Recoleta, entre otros- e internacionalmente: Museu da Imagem e o Som, Brasil; Museum Ludwig, Alemania; Gallerie Zola, Francia; Tabakalera, España, entre otros. Tiene amplia experiencia en el campo de la docencia en universidades de cine y artes visuales entre Latinoamérica y España.

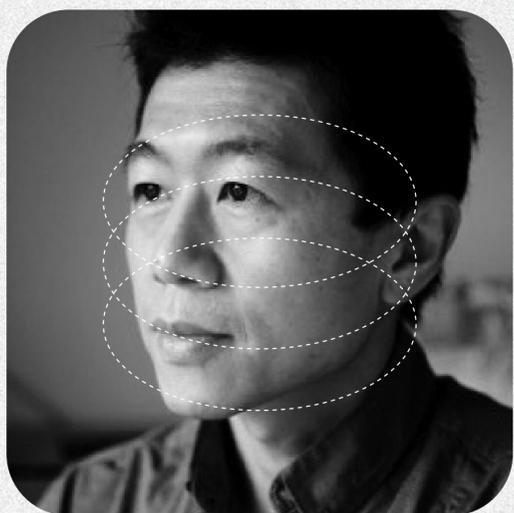

Mia Taylor. Mia mantiene una práctica interdisciplinaria que incluye escritura, vídeo, pintura, creación de objetos y performance. Su trabajo considera cómo diferentes disciplinas describen y representan el entorno natural. Se basa en una amplia gama de fuentes como la astronáutica, la oceanografía, la geología, la alquimia y trabaja con los sistemas simbólicos que producen. Se interesa en cómo las formas de narración pueden especular, ofuscar y

comunicar historias que están cargadas tanto subjetiva como objetivamente. Proyectos recientes han implicado trabajar con oceanógrafos que examinan cómo se vincula la investigación sobre el entorno físico y el cambio climático, y cómo se puede posicionar la narrativa científica en relación con la experiencia personal. Ha mostrado a nivel nacional e internacional: Artes Visuales de Jerwood; Galería Whitechapel; APTO. Galería; Purdy Hicks; NADA Miami; Toomer Labzda, Nueva York y Delaware Contemporary, Estados Unidos. Las

Artists' Biographies

residencias incluyen Signal Fire Arts, Oregón, 2017; Stoneleaf, Nueva York, 2017 y con la expedición de investigación OSNAP en el RRS Discovery al Atlántico Norte subpolar, 2016. Mia es la responsable del curso de MA Art & Science en Central St Martins, University of the Arts, Londres.

Pak-Keung Wan. Las obras de Pak-Keung Wan a menudo comienzan desde lo prosaico. Existe este potencial de conexión y partida que se otorga a los objetos familiares y cercanos, las experiencias vividas y los vestigios. A lo largo del proceso de creación, se siente vivo ante la atracción de las cosas por otras cosas, este tirón gravitacional en torno al cual se acumulan la importancia y los significados. La forma en que evolucionan sus obras se basa

en esta creación de relaciones, donde la interacción de procesos, acciones y formas llega a promulgar su entorno. El dibujo sigue siendo insistente a través de su práctica. Alineado más hacia un tipo de conducta que hacia una actividad guionizada, intuye la forma que habita su cuerpo, actuando como puente entre lo humano y lo no humano. Wan ha exhibido y realizado residencias a nivel nacional y en el extranjero, exhibiendo recientemente en la Global Print Biennale, Douro, Portugal y como artista en residencia en The Art House, Wakefield (programa de residencia SomeTimes). Exposiciones anteriores incluyen un espectáculo de dos personas en Fabrica, Brighton, The White Box en Nueva York, artista en residencia en el Bemis Center for Contemporary Art, Omaha, Nebraska y ganador de una beca de la Fundación Commonwealth en Artes y Oficios.

delve

Lo fantástico en
relación con el espacio

Galería Josep Renau
Facultat de Belles Arts San Carlos
Universitat Politècnica de València
Cami de Vera s/n, Edificio 3M - 3N
46022 València

↳ **Cómo llegar**
<https://qr.cd.org/606N>

@bbaupv
@instaupv

University of Brighton