

Generación

2019

Saelia Aparicio

Ana Barriga

Mario Espliego

Ana Garcia-Pineda

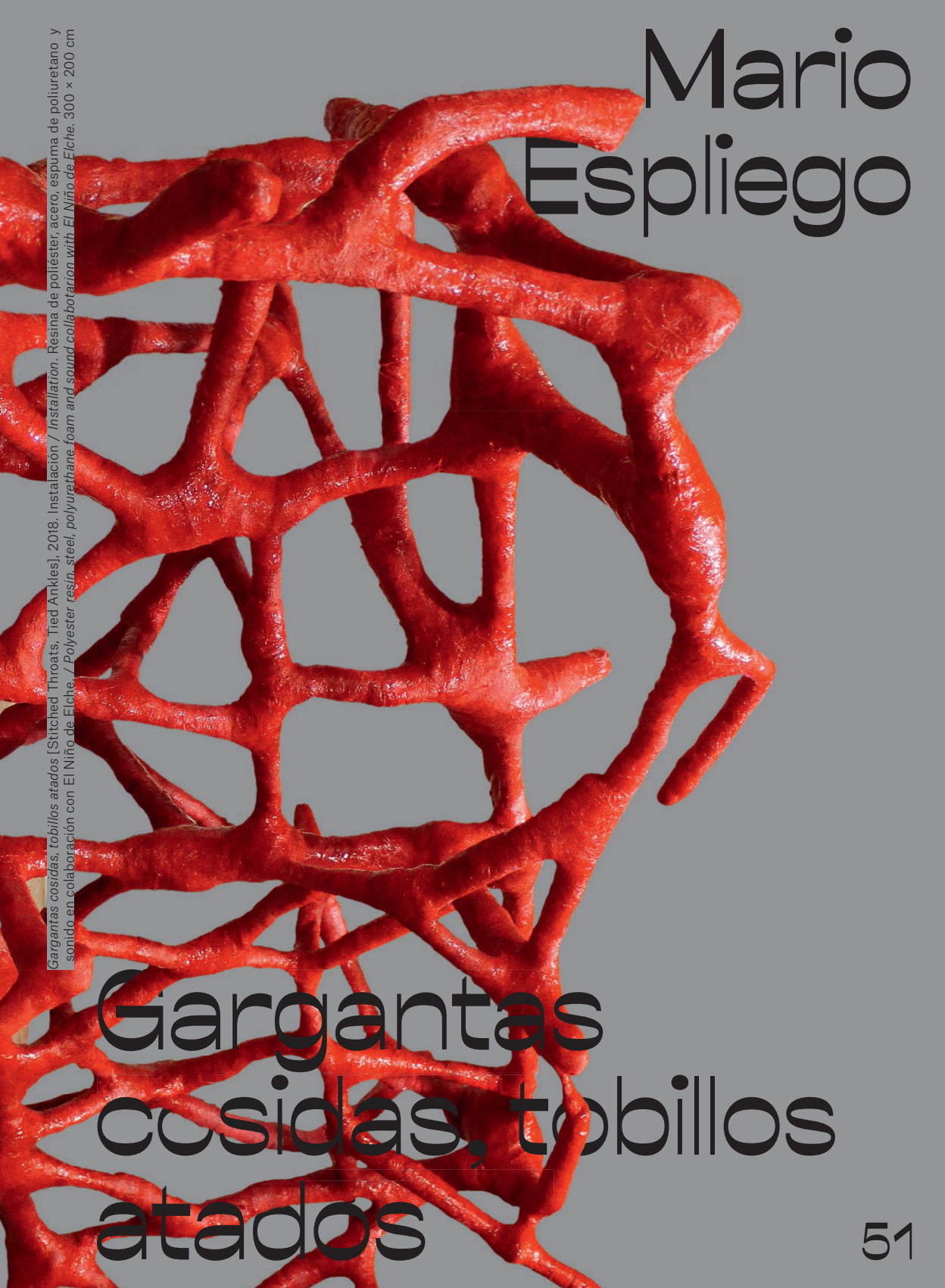
Ignacio García

Sánchez

Susanna Inglada

Raisa Maudit

Lucía P. Moreno

Gargantas cosidas, tobillos atados [Stitched Throats, Tied Ankles], 2018. Instalación / Installation. Resina de poliéster, acero, espuma de poliuretano y sonido en colaboración con El Niño de Elche. / Polyester resin, steel, polyurethane foam and sound collaboration with El Niño de Elche. 300 x 200 cm

Mario Espliego

Gargantas cosidas, tobillos atados

Mario Espliego es un artista visual cuya práctica, vinculada a la discusión de la escultura monumental, se resuelve en diversos medios y procedimientos, incluyendo de manera habitual la escritura. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en su tesis analizó distintas problemáticas ligadas a la violencia producida desde/hacia el formato monumental y, como investigador, ha impartido conferencias en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida y Matadero (Madrid), así como en la Fundación Eugénio de Almeida (Évora, Portugal).

Su trabajo artístico ha sido expuesto recientemente en Fundación BilbaoArte (Bilbao), Arnhem Museum (Arnhem, Países Bajos), Artium (Vitoria), MACBA (Barcelona), Temp ArtSpace (Nueva York), CA2M (Móstoles, Madrid), MEIAC (Badajoz), Casa Velázquez (Madrid) y Tabacalera (Madrid), entre otros espacios expositivos. Espliego ha sido galardonado con la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín y es editor de la revista digital

52 *Barahúnda*. Además, escribe habitualmente en *Dispersión y Serendipia*.

Mario Espliego is a visual artist whose practice revolves around monumental sculpture but entails various media and procedures, including writing on a regular basis. With a PhD in Fine Arts from Madrid's Universidad Complutense, in his doctoral thesis he analysed different issues related to the violence produced from and towards the monumental format. As a researcher he has given lectures at the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida and Matadero (Madrid), and at Fundación Eugénio de Almeida (Évora, Portugal).

Espliego has recently shown work at Fundación BilbaoArte (Bilbao), Arnhem Museum (Arnhem, Netherlands), Artium (Vitoria), MACBA (Barcelona), Temp ArtSpace (New York), CA2M (Móstoles, Madrid), MEIAC (Badajoz), Casa Velázquez (Madrid) and Tabacalera (Madrid). He is a recipient of the Fundación Botín Visual Arts Award and the editor of the digital magazine Barahúnda. He is also a regular contributor to Dispersión y Serendipia.

GARGANTAS COSIDAS, TOBILLOS ATADOS

STITCHED THROATS, TIED ANKLES

Sofia Bauchwitz
& Inez Piso

En sintonía con la producción anterior de su autor, *Gargantas cosidas, tobillos atados* mantiene un interés por la transmisión y construcción de la memoria. Una memoria que, a diferencia de proyectos anteriores, no está ligada a los métodos monumentales, vinculados siempre al poder dominante, sino a aquellas memorias con mayor precariedad, represaliadas u olvidadas, que no disponen, siquiera, de monumentos.

Nos estamos refiriendo a aquellos artefactos de memoria elaborados en tal grado de precariedad por determinados sujetos populares que carecen no sólo de la transmisión “monumental” sino, incluso, de la permanencia de la escritura. Estas memorias no llegan ni a esa consagración de la palabra en el espacio.

Gargantas cosidas, tobillos atados es un proyecto que investiga desde el flamenco como lugar de transición de memoria. Los idiomas se van transformando de manera natural pero también sufren cambios por decisiones políticas y autoritarias. De esta manera, la lengua se transforma en una herramienta poderosa que facilita la manera en que nos expresamos al mismo tiempo que nos limita. El proyecto de Mario Espliego parte de un interés por lo que ha sido silenciado en esa transición de la lengua. Espliego investiga en busca de lo inmaterial, de cómo funcionan los sonidos del flamenco y de cómo éstos pueden ser entendidos como pistas de ciertos orígenes.

In keeping with the author's earlier works, Gargantas cosidas, tobillos atados [Stitched Throats, Tied Ankles] explores the transmission and construction of memory. But unlike previous projects, the memory in question is not related to the monumental methods that are always associated with the ruling power. Rather, the work examines more precarious memories, punished or forgotten memories that don't have any monuments.

We are referring to those artefacts of memory that are constructed with such a degree of precariousness by certain popular subjects that they not only lack “monumental” transmission but even fail to endure in writing. These memories do not survive long enough to flesh out the word in space.

Gargantas cosidas, tobillos atados examines memory from the perspective of flamenco, as a place of transition. Languages evolve naturally but also as a result of political and authoritarian decisions. Consequently, language becomes a powerful tool that both facilitates and limits the way in which we express ourselves. Mario Espliego's project focuses on what has been silenced in that transition of language. In his quest for the intangible, he explores how flamenco sounds operate and how they can be understood as clues to certain origins.

Even if we wanted to, it seems that we would never be able to find a place-of-memory in which to remember sounds. If certain gestural elements, certain flavours, and certain ways of singing are recognised as an intangible heritage, it is undoubtedly because we cannot accu-

Parece ser que, aunque quisiéramos, no encontraríamos un lugar-de-memoria donde recordar los sonidos. Si ciertos elementos gestuales, ciertos sabores y ciertas formas de cantar son considerados como patrimonio inmaterial es sin duda porque nos es imposible determinar con exactitud qué edad tienen, qué cantidad lenta de tiempo han tenido que atravesar para llegar hasta nosotros. Pudorosos como somos con las cosas del pasado, era de esperar que ciertas cosas se mantuvieran más o menos como creemos que fueron. El peligro reside justamente en creer demasiado en esas verdades frágiles. Quizás estar constantemente resignificándose y ajustándose garantiza para muchas palabras esa permanencia en el tiempo. ¿Cuántas palabras no existen que, dejadas inmóviles y protegidas en un diccionario, acaban para siempre enmudecidas? La traducción que altera es también la que preserva, aunque sea sólo un fragmento, una sílaba rítmica cantada en una canción.

**LERELERELE; NAINAINAINAINA...;
ELEE, ELEE, ELEE... ELEEEEEEEAI}**

El flamenco, sabiéndose traducir en los cambios, refrescándose y bañándose en aguas impuras, es el elemento paradigmático que mueve la instalación de Mario Espliego: un elemento escultórico que nos conduce a pensar las entrañas, la garganta, los hilos de voz, como lugar físico donde se produce la reminiscencia de partes de esas palabras que sobrevivieron. La instalación *Gargantas cosidas, tobillos atados* invita a habitar sobre ecos del olvido. De manera literal, nos habitamos sobre lo que parece ser la parte interna de un cuerpo. Es un lugar en el cual reflexionar los cambios causados por el devenir del tiempo que, paulatinamente, erosionó esta manifestación cultural. Su propia constitución desvela los estratos del tiempo.

La pieza cuenta con un audio en el que Espliego aísla sonidos de palabras dejando solamente reminiscencias de un significado. Se escucha una voz que se llena de aire y sonidos

54 que provienen de lo más profundo de los órganos, guturales. Aquí el sonido

rately determine how old they are, how much time has slowly passed for them to come down to us today. Modest as we are with the things of the past, it was only to be expected that certain things would remain more or less as we believe them to have been. The danger lies precisely in believing too much in those fragile truths. Perhaps the fact that words are constantly being resignified and adjusted ensures their endurance in time. How many words exist that, left untouched and protected in a dictionary, have ended up falling silent forever? The translation that alters also preserves, even if it is only a fragment, a rhythmic syllable sung in a song.

**{AIAAAAAAAAAA-
AAAAAAAAAAIII...
TRAJILITRAJILI...
TRAJILITRAJILIII;**

*Flamenco, which knows how to translate itself as language changes, and is refreshed as it bathes in impure waters, is the paradigmatic element around which Espliego's installation revolves: a sculptural element that leads us to think of the heart, the throat, and thin voices as a physical place where parts of those words that survived are remembered. The installation *Gargantas cosidas, tobillos atados* invites us to live on echoes of oblivion. Literally, we live on what appears to be the internal part of a body. It is a place in which to think about the changes provoked by the passage of time that has gradually eroded this cultural manifestation. Its very constitution reveals the layers of time.*

The piece includes an audio in which Espliego isolates sounds of words, leaving only reminiscences of a meaning. We hear a voice that is filled with air and sounds emitted from the depths of human organs. Guttural sounds. Here, sound is liberated from language, rules and speech, and becomes the exception. We enter a space where

Gargantas cosidas, tobillos atados

se libera del idioma, de la regla, del lenguaje y se hace excepción. Se entra en un espacio donde las palabras pierden su poder. Estos “quejíos”, gritos y expresiones remotas pueden ser percibidos como meras reverberaciones de un pasado cultural originado en la diversidad que desapareció en la construcción siempre artificial de una identidad que se dice hegemónica. El flamenco posee un cariz de crisol, de estómago que digiere. El momento de su generación es un momento de confluencia. Si algo se va a reivindicar en este proyecto no es la pertenencia ni signo identitario alguno, sino precisamente lo contrario: la permeabilidad, la porosidad y el carácter rizomático del lenguaje oral y corporal.

Hay algo en esa resistencia trémula del sonido que se repite en diversas culturas. Cada manifestación inmaterial, superviviente, transmite un dolor, una fuerza, una conmoción física que puede ser compartida y experimentada por todos, incluso por aquellos que no necesariamente comparten el mismo contexto histórico, cultural y social. La potencia de estas manifestaciones se transmite de forma continuada mediante vibraciones que sólo podemos percibir si nos tumbamos sobre las cuerdas vocales o en los tendones que bailan.

**TATA TÁ TA TACA TÁ TA TA TACA
TACA TÁ TÁ TACA TÁ TRA TRA}**

La instalación cuenta también con una reflexión en torno al baile. Los movimientos son reminiscencias de bailes que influenciaron el flamenco, como, por ejemplo, la zarabanda, un baile con influencias orientales que llegó a España desde el sur de África. Debido a su carácter erótico, el baile fue prohibido en el siglo XVI. Sin embargo, llegó a ser entendido como un código de resistencia en la América invadida. Cuando se oprime a un pueblo prohibiéndole el uso de la palabra y la sabiduría oral, el cuerpo se transforma en herramienta de lucha y transmisión cultural. Esto se percibe también en expresiones como la capoeira en Brasil, la construcción multicultural de un baile-lucha de resistencia negra. Esta parte del trabajo es,

words have no power. These “quejíos” [lamentations], deep cries and remote expressions are perceived as mere reverberations of a cultural past rooted in the diversity that disappeared in the inevitably artificial construction of a so-called hegemonic identity. Flamenco resembles a crucible, a digesting stomach. The moment of its genesis was a moment of confluence. If this project defends anything, it is not a sense of belonging or a sign of identity, but precisely the opposite: permeability, porosity and the rhizomatic nature of oral and body language.

There is something in that trembling resistance of sound that is repeated in different cultures. Every surviving intangible manifestation transmits a pain, a strength, a physical shock that everyone can share and experience, even those who do not necessarily share the same historical, cultural and social context. The power of these manifestations is transmitted continually through vibrations that we can only perceive if we bask in the vocal cords or the tendons that dance.

**{TACATACATACA
TACATACATACA-
TATATATATATA-
TATA TÁ TA TACA TÁ TA TA TACA
TACA TÁ TÁ TACA TÁ TRA TRA}**

The installation also includes a reflection on dance. The movements are reminiscences of dances that influenced flamenco. For example, the Zarabanda, a dance with oriental influences that reached Spain from southern Africa and was banned in the sixteenth century because of its erotic nature. However, in invaded America, dance came to be understood as a code of resistance. When a group of people is oppressed and speech and oral wisdom are forbidden, the body becomes a tool of opposition and cultural transmission. This can be perceived in expressions like the capoeira in Brazil, the multi-cultural construction of a dance-struggle of black resistance. This part of Espliego’s work constitutes a type

Sofia Bauchwitz & Inez Piso

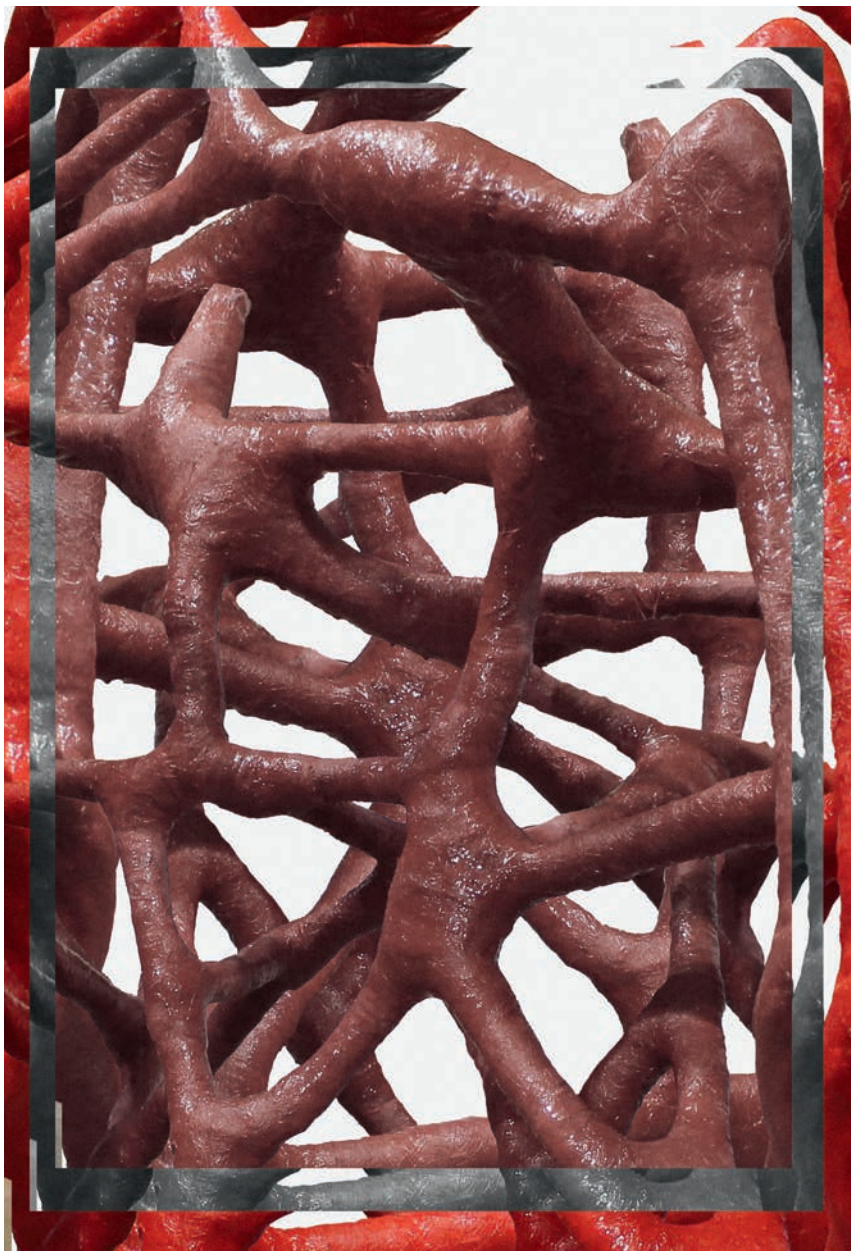
de alguna forma, el punto final e interrogativo en el que se propone que el lugar de memoria del sonido es, sin duda, el cuerpo: estómago, pulmón, tobillos y toda la fibra corporal desde donde se producen los susurros, los gritos y sonidos que resisten a las palabras, al pensamiento logocéntrico, al estado fijo.

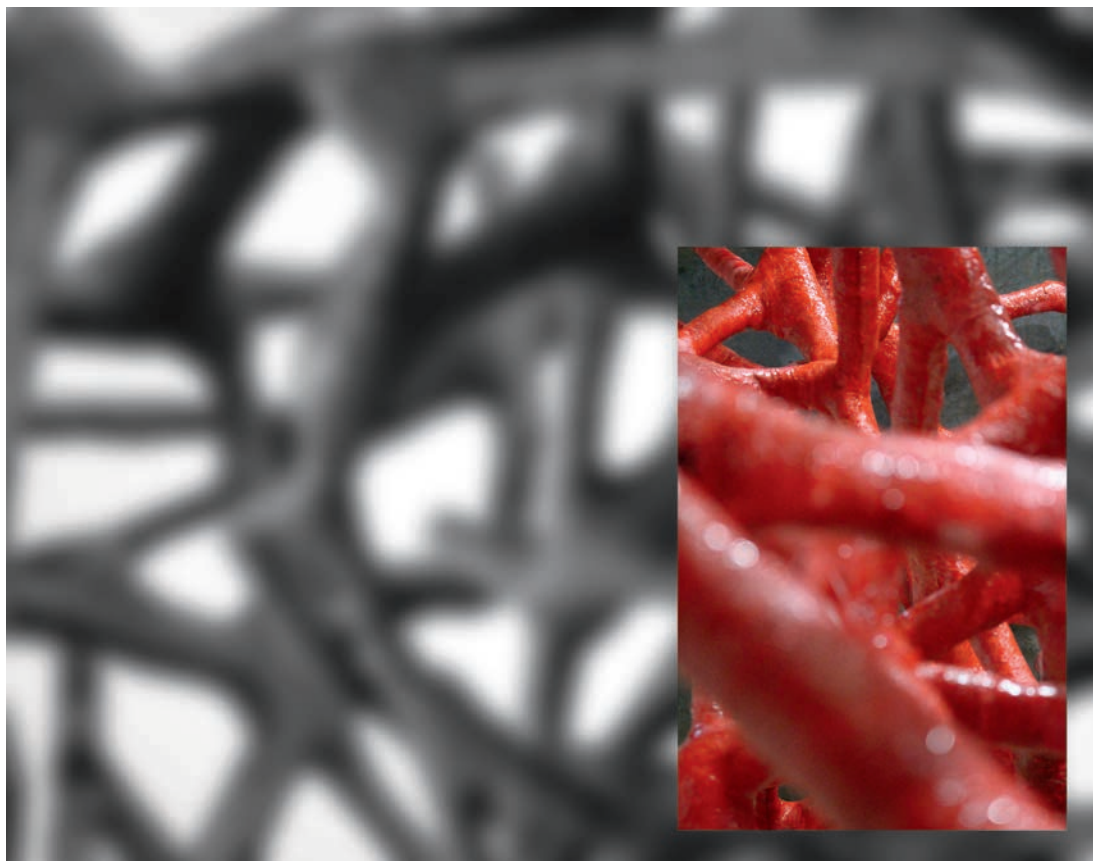
that sound's memory is undoubtedly located in the body, in the stomach, the lungs, the ankles, and in all those fibres that produce the whispers, shouts and sounds that resist words, logocentric thought and the fixed state.

Artefactos del encantamiento [Artefacts of Enchantment], 2017
Técnica mixta / *Mixed media*, 400 x 300 cm
Fundación BilbaoArte, Bilbao

Gargantas cosidas, tobillos atados

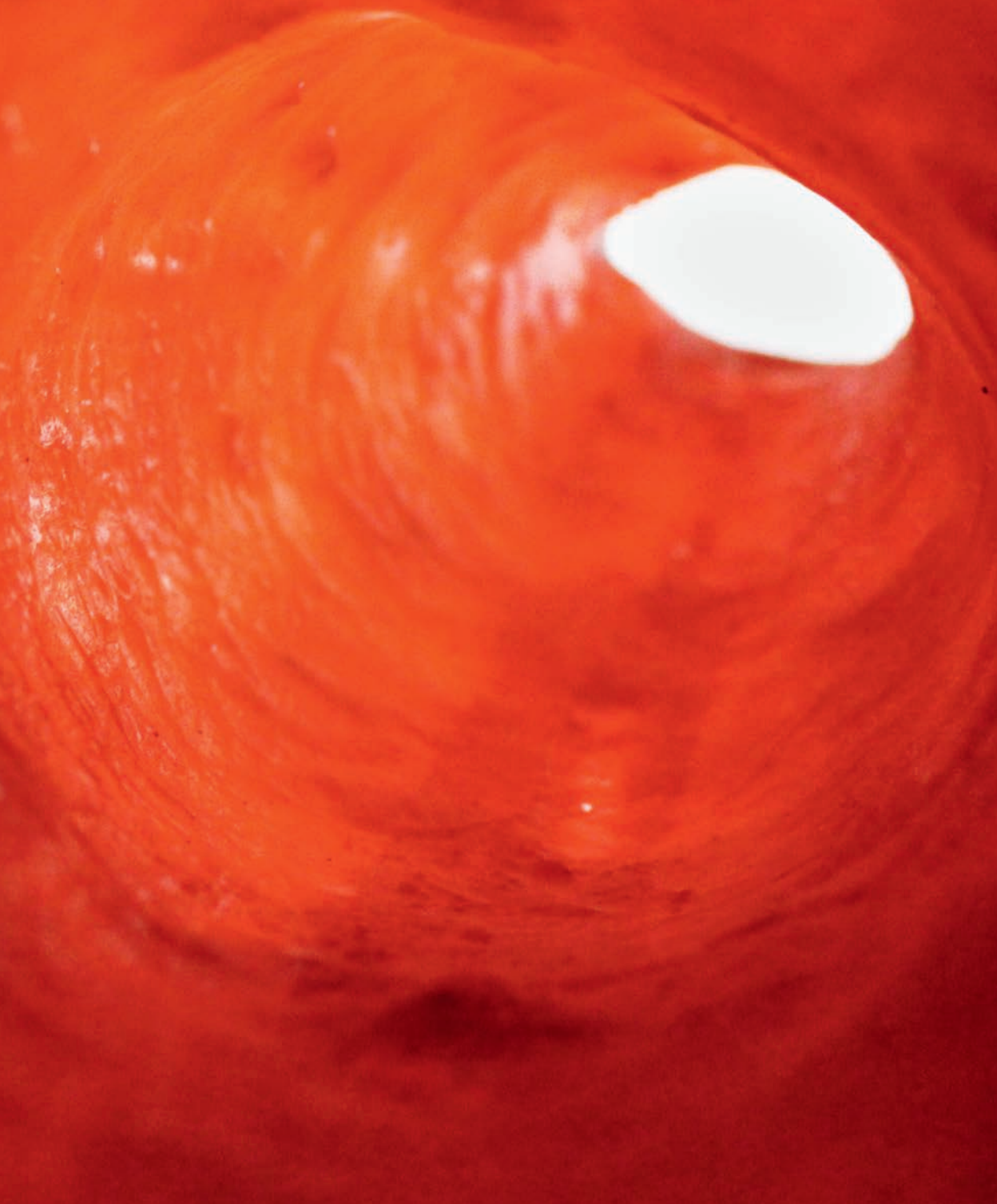

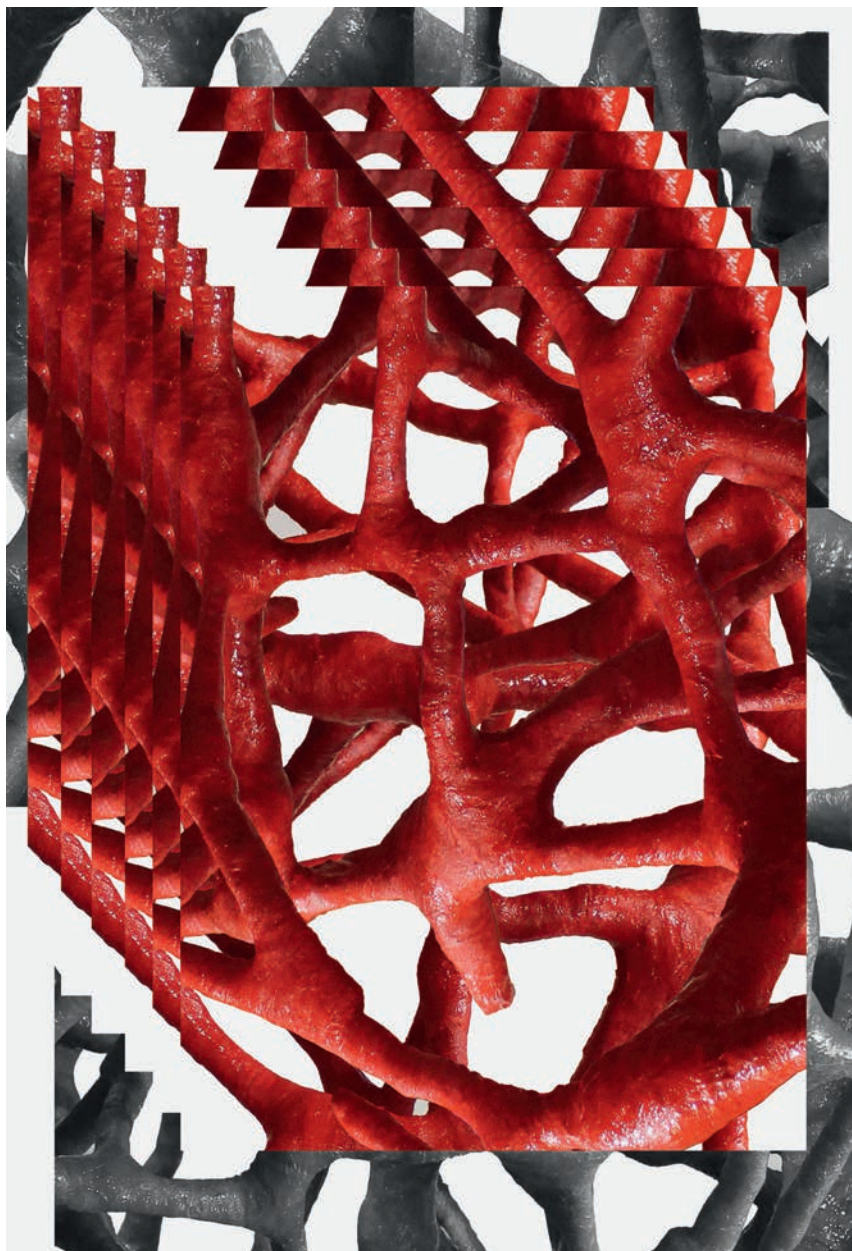

Gargantas cosidas, tobillos atados

Marina [Sea View], 2018
Talla directa sobre hormigón celular y chapa de acero policromada /
Carving on aerated concrete and polychrome steel sheet, 500 x 200 x 200 cm
CA2M, Móstoles, Madrid

Gargantas cosidas, tobillos atados

Utopía/Distopía [Utopia/Dystopia], 2014
Cristal, acero, cemento, escayola, espejo, planta de hiedra y vinilo adhesivo /
Glass, steel, cement, plaster, mirror, ivy plant and adhesive vinyl, 300 x 200 cm
Sala de Arte Joven, Madrid

Fundación Montemadrid

Patronos / *Trustees*

Carmen Acedo Grande

María Luisa Basa Maldonado

Amalia Gómez Gómez

Julio Luis Martínez Martínez

María Teresa Mogín Barquín

Jesús Núñez Velázquez

Clara Pardo Gil

José Manuel Pérez Díaz-Pericles

Director General / *Director General*

Cristóbal Sánchez Blesa

La Casa Encendida

Directora / *Director*

Lucía Casani

Coordinadora de Cultura /

Head of the Cultural Department

Mónica Carroquino

Departamento de Exposiciones /

Exhibitions Department

Coordinación / *Coordination*

Tania Pardo

Gestión y producción /

Management and Production

María Nieto García

Vanessa Casas Calvo

Generación 2019

Jurado / *Jury*

Susana Blas

Natxo Checa

Ocatvio Zaya

Exposición

Comisario / *Curator*

Ignacio Cabrero

Montaje, transporte e iluminación /

Assembly, Transport and Lighting

Intervento

Seguro / *Insurance*

Hiscox

Catálogo/Catalogue

Diseño / *Design*

Tres Tipos Gráficos

Edición de textos / *Copy-editing*

Exilio Gráfico

Traducción / *Translations*

Polisemia SL

Preimpresión / *Prepress*

La Troupe

Impresión / *Printers*

V. A. Impresores

Imagen/Image p. 101-103-104-105-

107-108: Fotos, Ingel Vaikla

© de los textos/texts:

sus autores / *their authors*

© de las fotografías/*photographs:*

sus autores / *their authors*

