

adngaleria

c/ Mallorca, 205

08036 Barcelona

T. (+34) 93 451 0064

info@adngaleria.com

www.adngaleria.com

Carlos Aires

Texts and Press

The end, exposición del artista Carlos Aires en Santiago de Compostela

21 de febrero - 16 de mayo de 2025

Desde el 21 de febrero hasta el 16 de mayo en la Fundación DIDAC de Santiago de Compostela, se puede visitar la exposición *The End*, la primera individual del artista Carlos Aires en Galicia.

The end, exposición de Carlos Aires en la fundación DIDAC de Santiago

La muestra *The End* de Carlos Aires, presenta una gran instalación que ocupará todo el espacio expositivo de la fundación DIDAC, junto con una selección de nuevas obras creadas especialmente para la ocasión, dando forma a un proyecto singular y profundo.

«The End» toma su inspiración del tema mítico homónimo compuesto por Jim Morrison en 1966 para The Doors. En esta canción, Morrison se despide de una relación sentimental con una intensidad extrema, entre símbolos que nos sumergen en un viaje por el ciclo infinito de la vida.

Partiendo de esta referencia, Carlos Aires explora el concepto del final, de la línea que separa la vida de la muerte en un mundo atravesado por la violencia, el genocidio y la ansiedad suicida. La exposición nos enfrenta a la imagen de una cultura occidental en crisis, una civilización construida sobre la búsqueda del conocimiento, los mitos, el arte y la ciencia, pero también sobre la lucha religiosa, la conquista territorial, la alienación y la distopía.

Über Kontinente hinweg miteinander verflochten

In Portugal setzt die Kunstmesse ARCO auf Frauen und Kunst aus Afrika / Von Kira Kramer, Lissabon

In den letzten Maitagen begrüßt Lissabon seine Besucher in Lila: Die Jacarandabäume blühen und lassen fliederfarbenen Blätterschnee auf Straßen und Wege rieseln. Wie das vergängliche Naturschauspiel beschränkt sich der portugiesische Ableger der aus Spanien kommenden Kunstmesse ARCO nicht auf einen einzigen Ort in der Stadt, sondern zeigt sich an vielen Stellen Lissabons. Galerien, die sich neben dem die ARCO beherbergenden Stadtteil Belém vor allem in Marvila und Alvalade finden, nutzen die Messetage, um neue Werke zu präsentieren. So etwa die Galeria da Boavista, die sich derzeit dem 1995 in Lissabon geborenen Künstler João Motta Guedes widmet. Durch seine großformatigen Arbeiten aus gerahmtem Buntglas fließt das warme Licht der Atlantikstadt; seine gläsernen Gestalten wirken wie Schatten von Figuren, die wir nicht sehen. „No feeling is final“, zitiert der Künstler ein Gedicht Rainer Maria Rilkes: Nichts ist endgültig.

Gleich nebenan in der Galerie Kindred spirits bringt der Kurator Sérgio Fazenda Rodrigues die Werke von Nuno Sousa Vieira und Tamara Arroyo in einen Dialog. Unter dem Titel „Canhoto As Zurdo“, portugiesische Wörter für Linkshänder, was in der Tat das Merkmal ist, das beiden Künstlern gemeinsam ist, sind Skulpturen aus Alltagsgegenständen versammelt. Während Vieira Gefundenes dekonstruiert, indem er etwa einen Fensterrahmen zerbricht und auf abenteuerliche Weise wieder zusammensetzt, erbaut Arroyo aus gefundenen Materialien Neues. Konstruktion trifft auf Dekonstruktion.

„Im Zeichen des Dialogs steht auch die Messe“, sagt deren Direktorin Maribel López. „Wir sind eine kleine Messe. Um für Galerien attraktiv zu sein, müssen wir uns etwas einfallen lassen.“ An die Venedig-Biennale erinnert der Veranstaltungsort: In der einstigen Seilerei der Marine am Ufer des Tejos stellen mehr als 80 Galerien aus 15 Ländern ihre Werke aus. Die Architektur der schmalen, aber 400 Meter langen Cordoaria Nacional fordert von den Ausstellern, sich wie Perlen auf einer Schnur zu reihen. Zwei kuratierte Sektionen und ein postkolonialer Fokus setzen Akzente auf der Messe. Auffällig ist neben der starken Präsenz von Künstlerinnen der hohe Frauenanteil im Gremium der Kuratoren und der Leitung. Die meisten Galerien kommen aus Spanien und Portugal, doch auch Händler aus Frankreich und Brasilien sind zahlreich vertreten.

Die Galerie ADN aus Barcelona zeigt große Collagen, die der Künstler Carlos Aires aus Teilen von Banknoten fertigt. Wer sich seinen Werken nähert, erkennt Texte von Popsongs in den Konterfeis der historischen Personen von den Geldscheinen (je 22.000 Euro). Die Berliner Galerie Carlier Gebauer, eine von drei aus Deutschland, präsentiert Kunst der 1986 geborenen Leonor Serrano Rivas. In einer ihrer Textilarbeiten verdichten sich übereinander gewobene Lagen zu einem Sternhimmel. Die Künstlerin hat „Nacimiento violento de las estrellas“ einem Astrologen vorgelegt, der für sie bestimmte, wo am Nachthimmel die Ansicht zu verorten sei (15.000). Aus Österreich ist neben Zeller van Almsick mit kleinformatigen Ölbildern von Edin Zenun (je 1900) die Charim Galerie vertreten und hat Arbeiten von Eva Beresin dabei, die sich

mit Themen wie Weiblichkeit und Familie auseinandersetzen (ab 9600). Mit dem bekanntesten iberischen Künstler geht Mayoral aus Barcelona an den Start: Hier gibt es Tuschezeichnungen von Pablo Picasso (120.000 bis 360.000). Wer so viel nicht ausgeben will, kann in der Sektion „Opening Lisbon“ für weniger bekannte Galerien und Künstler fündig werden. Die Galerie Portas Vilaseca aus Rio de Janeiro hat Werke der in Berlin lebenden Künstlerin Ana Hupe mitgebracht, die den Primat der Rationalität infrage stellt. Für „If You Throw a Mediterranean Stone“ hat Hupe ein Orakel aus Steinen gefertigt, aus dem sie anhand der Farbtafel des Theosophen Charles Webster Leadbeater, auf die auch Hilma af Klint zurückgriff, Botschaften liest (3900).

Der zweite kuratierte Teil mischt sich bewusst zwischen die anderen ohne separaten Raum. Paula Nascimento aus Angola und Igor Simões aus Brasilien haben dazu Galerien, die Künstler aus Afrika oder der afrikanischen Diaspora zeigen, eingeladen. Bei der Galerie Lis10 aus Paris zeigt Laetitia Ky Fotografien ihrer Haarskulpturen (Preise auf Anfrage), und bei Galerie Nil gibt es manipulierte Fotografien von Menschen auf Fahrzeugen (ab 3800). Der Mut, konzeptionell und kuratorisch auf Frauen und Impulse aus Afrika zu setzen, zahlt sich aus. Es kann nicht bloß der Duft der Jacaranda sein, der hier alles ein wenig unbekümmerter wirken lässt.

Symbol der Stärke: Die von der Pariser Galerie Lis10 präsentierte Künstlerin Laetitia Ky schafft Skulpturen mit ihrem eigenen Haar. Foto Rodrigo Galinha/ARCO

ARCO Lisboa, Cordoaria Nacional, bis 26. März, Eintritt 20 Euro

ARTE

Carlos Aires: «Yo soy un artista de taller, no de ordenador»

Carlos Aires en MalaFama, su estudio Madrid // I. RUIZ-JIMÉNEZ VERA

ARCO 2024

Carlos Aires es el fundador de MalaFama Studios, un taller auténtico y colectivo. En su obra más reciente, el artista invita a los espectadores a explorar su conexión con un mundo que se derrumba

[Lea aquí la crítica de 'El Mundo', última exposición en Madrid de Carlos Aires](#)

En el madrileño barrio de **Carabanchel**, convertido ya parte de la escena artística de la ciudad, se encuentra **MalaFama Studios**. Un espacio de autogestión de artistas que inauguró **Carlos Aires** hace una década, y que destaca por tener espacios individuales de creación que elevan el **trabajo del artista** al mismo nivel que cualquier otra profesión. «Como el médico en su consulta o el cocinero en las cocinas». Así lo expresa él.

'Nothing New' de Carlos Aires en la Galería ADN

ADN Galería exhibe 'Nothing New', la cuarta muestra individual del artista rondeño Carlos Aires donde presenta sus obras más recientes e inéditas hasta el 29 de febrero.

Carlos Aires con el título de esta exposición *Nada Nuevo/Nothing New* se posiciona en contra de la presión autoimpuesta a los artistas en busca de originalidad y en contra de aquellos que acaban viendo su arte convertido en un producto cuyo valor lo impone el mercado. Una visión contra la estrategia del capitalismo que logra mantener al consumidor constantemente expectante contra la dictadura de la novedad.

Las piezas expuestas, si bien nuevas, son representativas de la trayectoria del artista puesto que tratan todos los temas y elementos con los que **Carlos Aires** ha trabajado desde los años noventa: la música, las efigies de personajes populares y el dinero como representación del poder.

CRÍTICA DE:

'El mundo', de Carlos Aires: El crepúsculo de los dioses en la galería Sabrina Amrani

MADRID

Carlos Aires cuestiona en la madrileña Sabrina Amrani antiguos modelos y propone valores universales para apuntalar el mundo

[Lea otros textos de esta autora](#)

Detalle del montaje de la instalación 'El mundo', de Carlos Aires // ABC

Art Brussels ouvre l'œil

En se renouvelant sans cesse, la manifestation bruxelloise a su rester attractive. Son leitmotiv : scruter le monde contemporain et ses pratiques émergentes.

Carlos Aires
Reflections in a Golden Eye

2018, impression sur plaque d'inox
finition or, peinture, vernis,
polycarbonate noir, aimants, vis,
édition de 3 exemplaires,
190 x 150 x 7 cm.

ADN Galeria, Barcelone.
• SecteurPrime

Astour de 20 000 €

Leur esthétique singulière, entre tradition et contemporanéité, intègre aussi bien de l'art baroque que des références publicitaires. Les œuvres de l'Espagnol Carlos Aires (né en 1974) jouent avec ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir et ce qui est suggéré pour dénoncer les dérives sociétales : totalitarisme, religion, exploitation ouvrière...

Pour sa 37e édition, la foire d'art contemporain Art Brussels se veut toujours plus originale et dynamique. À travers ses différentes sections, elle est force de propositions et permet d'observer d'un œil neuf les différents aspects d'une scène internationale très prolifique. Cette année, elle innove avec la section Invited «qui soutient l'évolution du marché de l'art et encourage une nouvelle génération de jeunes galeries internationales participant pour la première fois à Art Brussels», selon les organisateurs. Invited, qui se limite à neuf invités, vise à mettre en lumière des professionnels se détachant du modèle traditionnel de la galerie d'art. À l'instar de Ballon Rouge Collective, un réseau de curateurs qui, depuis 2017, ouvre des galeries pop-up à Istanbul, Londres, Los Angeles, Bruxelles, São Paulo, Paris, New York, et vient d'inaugurer un espace collaboratif à Bruxelles sous le nom B.R. Club. On y verra aussi Paid by the Artist (Anvers), d'après un concept de Simon Delobel, où l'espace de la galerie

est repensé en totalité par l'artiste, ou encore la Maison de Rendez-Vous, un nouveau lieu bruxellois créé à l'initiative de quatre galeries internationales: LambdaLambdaLambda (Pristina), Lulu (Mexico), Misako & Rosen (Tokyo) et Park View/ Paul Soto (Los Angeles).

Vision internationale

Tandis que la section Discovery fait la part belle aux œuvres récentes (créées entre 2016 et 2019) d'artistes prometteurs, présentés pas des galeries émergentes, Rediscovery met en exergue les plasticiens un peu oubliés ou sous-estimés. QG Gallery (Bruxelles) remet à l'honneur Georg Karl Pfahler, qui a représenté l'Allemagne à la biennale de Venise en 1970. Callewaert-Vanlangendonck (Anvers) soutient l'œuvre de Guy Vandenbranden, un important constructiviste belge de l'après-guerre. La galerie Charlot (Paris-Tel-Aviv) met en lumière, de son côté, le travail de Manfred Mohr, l'un des pionniers marquants de l'art numérique. ►►

> Art Brussels
du 26 au 28 avril
Tour & Taxis
avenue du Port 86C
Bruxelles
www.artbrussels.com

Carlos Aires: Nada nuevo, y qué

10/12/2019

Carlos Aires. *Peut-être reine d'Angleterre?*, 2018

Carlos Aires continúa investigando los males y virtudes de la sociedad actual y los caminos para la representación política del poder en su cuarta exposición en la **ADN Galería** de Barcelona: "Nothing New". Su título es ya una declaración de intenciones: se rebela contra la pretensión constante de innovar y agradar al mercado, pero también hace un ejercicio de ironía, porque todas las piezas mostradas son recientes e inéditas para el público.

Sin embargo, podemos considerarlas representativas de los intereses que viene desarrollando desde los noventa: de su uso de materiales y letras de canciones y de su empleo del dinero como símbolo de poder y autoridad o de efigies de personajes célebres.

VÍDEOS

ARCO en vídeo: materiales crudos, memoria horneada

FOD, Marta Fernández Calvo, Carlos Aires y Almudena Lobera nos explican las obras que exponen en la feria

EL CULTURAL | Publicado el 01/03/2019

Tras nuestro primer recorrido audiovisual por ARCO, seguimos pidiendo a los artistas que nos expliquen sus obras expuestas en la feria. Entre el blanco immaculado que domina casi todos los cubículos de la feria, destaca el aglomerado sin pintar que acoge el proyecto individual de **FOD**, nombre artístico de Francisco Olivares Díaz (Puerto Lumbreras, 1973), en un espacio anexo al stand de la galería T20. Se trata de una serie de dibujos y de esculturas que continúan el trabajo del artista en torno a la arquitectura, la geometría y el uso de materiales crudos.

En Espacio Valverde, **Marta Fernández Calvo** (Logroño, 1978), tira de memoria familiar, condensada en esculturas formadas por rosquillas de verdad (el coleccionista se lleva la receta original de su abuela a casa) coronadas por otras realizadas en cerámica.

VÍDEO

ArtMadrid se fija en el videoarte

- La feria se alía con el festival PROYECTOR, Obra Social La Caixa y la Comunidad de Madrid para elaborar su programa paralelo

«Sweet Dreams Are Made of This», vídeo de Carlos Aires

Carlos Delgado Mayordomo

[@cdelgadomayor](#)

Actualizado: 20/02/2019 01:01h

0

La última semana de febrero se ha convertido en una fecha clave para el calendario comercial del **arte contemporáneo en España**. En esos días coinciden en Madrid distintas ferias que representan un elevado porcentaje de las ventas anuales de las galerías participantes. Ante el **incuestionable protagonismo de ARCO**, los demás eventos -todos de formato y alcance más reducido- han buscado diversas estrategias para atraer la atención del público y de los coleccionistas: la especialización temática, la figura del artista

La aventura del saber

De lunes a jueves a las 10.00h

Portada | ¿Qué es la aventura del saber? | Programas completos | Reportajes | Entrevistas | Series documentales

[+ A mi lista](#) [★ A mis favoritos](#) [Suscribirse](#) [Embeber](#) [Recomendar](#) 160 [Twitter](#)

La Aventura del Saber. TVE. Kilómetros de arte. Truck Art Project

05 oct 2016

Truck Art Project es un proyecto impulsado por el empresario y coleccionista Jaime Colsa. En los laterales de los camiones que colaboran con su empresa de logística y distribución pretende crear una singular Colección de Arte Contemporáneo, sin propietario alguno. El objetivo es visibilizar el arte de una manera diferente y accesible y ... ver más sobre "La Aventura del Saber. TVE. Kilómetros de arte. Truck Art Project."

Meter la herida en el dedo

» La inmigración vista desde Europa en CentroCentro, en la muestra «El borde de una herida», comisariada por Juan Guardiola. Fronteras que separan y generan dramas de los que se hace eco el arte

1 Compartir Compartido 240 veces

«Mar negro», de Carlos Aires - CentroCentro

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA / - jdguardiola
12/03/2017 00:46h - Actualizado: 14/03/2017 10:19h.

Guardado en: **Cultura ABC Cultural**

«¿Se debe responder a la violencia con violencia?», se pregunta una de las mujeres del vídeo de Antoni Muntadas «Miedo / Jauf» (2007), de la exposición «El borde de una herida», en CentroCentro. Esa misma mujer, musulmana, reconoce que el radicalismo islámico y el terrorismo que puede llegar a provocar no ayuda a tener **una percepción positiva del migrante magrebí** (sobre el que termina poniendo el acento esta muestra, que sitúa el foco con demasiada intensidad en el Estrecho para hablar de todo el **Mediterráneo como frontera física**). Pero el miedo es lo que iguala a unos y

Publicidad

TEMAS RELACIONADOS

De piedras y estatuas

Ibon Aranberri Obstáculos para la renovación Galería Elba Berítez, Madrid. C/ San Lorenzo, 11. <https://www.elbaberitez.com/>. Hasta el mes de abril

La magia cotidiana

Alejandro Calderón Las maravillas de Alicia y otras historias Galería Utopía Parkway, Madrid. C/ Reina, 11. Hasta el 21 de abril

MIGUEL CERECEDA

Está lloviendo. Antes de entrar a la galería encuentro un armatoste cubierto con un plástico. Parece que lo hubieran dejado allí para llevarse a otro sitio. Imagino que lo habrán hecho para protegerlo de la lluvia. En el interior se expone una estructura semejante, pero esta vez sin plástico, y sobre una peana de madera. Encuentro además otro soporte o estructura sustentante, pero sin nada que sostentar. Como esas bases para sombrillas, el objeto aparece ahí, en toda su insolencia, sin nada que soportar.

Pienso que lo mismo se les ha roto el trasto y se lo estarán llevando. Pero no. Pregunto en la galería y me dicen que la cosa es así, desde el principio. Estupor. Veo además numerosas fotografías de piedras y paredes numeradas.

Leo la nota de prensa. Allí se dice que el trabajo del artista «se centra en el análisis de piedras y estatuas». Entiendo que se trata de una escultura o de algo semejante. Su aspecto me recuerda a una vagamente conocida, pero no sé de qué. Me explican que se trata de un molde de la estatua de Usumuno en Salamanca. Es cierto, la cosa parece el molde de fundición de la obra de Pablo Serrano. Trato de entender la disposición de la estructura: dentro/ fuera, cubierto/ descubierta, peana/ estatua.

Miro ahora las fotos. Ruffian construcciones que han sido trasladadas desde su emplazamiento original. De ahí el hecho de que las piedras aparezcan numeradas. No entiendo mucho más. Parece que el trabajo actual de Aranberri (Itziar-Deba, 1969), se centra en el análisis de piedras y estatuas.

VÍCTOR ZARZA

Fueron los surrealistas quienes situaron el origen de la belleza moderna en aquel encuentro fortuito entre un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, imaginado por Lauréarimont. Desde entonces, artistas y literatos «dehumanizarían» sus obras para ensayar otras vías de aproximación hacia eso que llamamos realidad a través de «lo maravilloso cotidiano» (Breton) que inspiran los objetos. Así, no solo se ganó un nuevo escenario para la representación de nuestros asuntos (resignificando simbólicamente el bodegón), sino que todo adquirió una dimensión objetiva, se cosificó y con ello, se hizo también susceptible de ser manipulado, reconstruido.

De ambos aspectos participa el trabajo de Alejandro Calderón (Madrid, 1978), ante el cual resulta difícil no evocar ese aire misterioso de los lienzos de Magritte o De Chirico (lo que, a día de hoy, puede suponer antes un problema que una ventaja). Si su producción anterior se articulaba en torno a la superposición de fragmentos, ahora es el ensamblaje, la hibridación, lo que define su poética. A las interrupciones les han sucedido los cortes, las ausencias, vacíos que pretenden ser eloquentes, aunque solo sea de su propia arbitrariedad, sin desatender el papel constructivo, espacial incluso, que desempeñan dentro de cada composición.

Entiendo que el artista es consciente de que el aspecto de su obra está cercano al de la ilustración; pienso que, además, lo ha asumido como un elemento significativo, a nivel semántico, de su discurso. De no ser así, tendría que empezar a replantearse la idoneidad de ese estilo.

«PIGS»: Si los cerdos hablaran

Cuatro centros del sur de Europa –entre ellos, ARTIUM, en España– coproducen una muestra en la que se da réplica a los prejuicios sobre sus países manejados por sus hermanos del norte

NOEMÍ MENDEZ

Siempre que el visitante acude a ARTIUM sabe que se va a encontrar con algo cuidado, meditado y preparado para no dejarlo indiferente. Hasta el 15 de mayo podremos visitar *PIGS*, la propuesta de Blanca de la Torre, que ejerce una crítica, para nada sutil, sobre cómo son tratados los países del sur de Europa dentro de ella.

La muestra ofrece trabajos de un buenísimo plantel de artistas contemporáneos entre los que se encuentran Santiago Sierra, PSJM, Nuno Cora o Carlos Aires, que aporta la pieza más poética, o de mayor amabilidad

en su apariencia formal, pero que contiene igualmente una tremenda carga crítica –una obra doble, compuesta por un collage que reproduce la letra de la famosa *Sweet Dreams*, de Eurythmics, por medio de precisos recortes de billetes, rodeados de «preciosistas» moscas, junto con un vídeo grabado en el Museo Cerralbo en el que dos policías la bailan a ritmo de tango–. Fantástica también Núria Güell, con su *Oficina de rescate invertido*, en la que ofrece un servicio de asesoramiento gratuito sobre estrategias de desobediencia. El resto de propuestas, más «espesas» en un sentido positivo, más guerreras o ruidosas, llevan al espectador a

sumergirse de lleno en la «bulliciosa» Europa del sur.

Y es que las salas destinadas para *PIGS* en ARTIUM se toman caóticas en su tránsito, en una puesta en escena curatorialmente correcta, diseñada para generar estrés en el visitante, también por el ruido de las vídeo-proyecciones, que se entremezclan, exigiendo al espectador que preste especial atención a lo que observa en cada momento. Todo está orquestado para recrear la atmósfera más típica y estereotipada del sur del continente: bullicio, ruido, caos...

La muestra, obviamente, viene al pelo en estos momentos, no sólo por los acontecimientos políticos y sociales de Euro-

Das Goldene Zeitalter ist jetzt

Spaniens Gegenwartskunst hat zahlreiche internationale Stars hervorgebracht

Carlos Aroca in seinem Atelier in Madrid inmitten seiner installierten Werke

Die noch bis 30. Oktober laufende Ausstellung „El Siglo de Oro“ in der Gemäldegalerie des Berliner Kulturforums beschwört die besten Jahre altmeisterlicher spanischer Malerei – mit Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán und Bartolomé E. Murillo etc. Alle diese Künstler konnten nicht nur in ihrer Zeit Maßstäbe setzen – ihre Schatten reichen bis in die heutige Zeit.

Nachdem sich in den Achtzigerjahren – in der Übergangsphase von Franquismus zur parlamentarischen Monarchie – eine neue Kunstszene formierte, wurden international bekannte Künstler wie Miquel Barceló, Jaan Navarro Baldeweg, José Manuel Bono, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Jaime Plensa, Susana Solano und Juan Ullé zu gefeierten Stars. Heute sind sie allseits jenseits der Fünfling, aber es sind bereits die Hoffnungsträger einer neuen goldenen Generation heran-gewachsen.

Wo steht die spanische Kunst heute, nahezu 400 Jahre nach der Velázquez-Ära? Ein Blick auf die internationalen Kunstszenen zwischen Miami und Madrid, auf das Auktionsgeschehen zwischen dem Drostenturm und Bornham sowie ein Spaziergang durch die angesagten Galerien Spaniens und die Künstlerateliers spanischer Hoffnungsträger liefert die Antwort: Fünf Positionen machen hieraus

Raül Ariles (31)

Der 1985 in Las Palmas auf Gran Canaria geborene Ariles studierte Kunst an der Universität von Laguna, ging dann an die Hochschule für Bildende Künste nach Braunschweig. Im Anschluss war er viele Jahre Assistent im Atelier von Arnulf Rainer, anschließend bei Ray Smith, Laura González und Fernando Alamo. Besonders geprägt hat ihn Arnulf Rainer, der mit seiner manierlich ausgeführten, goti-

Besonders Arnulf Rainer hat Raül Ariles geprägt, der aber den Weg in die Gegenständlichkeit eingeschlagen hat

schen Malerei das Papier vielfältig schwärzt. Ariles hat allerdings den Weg in die Gegenständlichkeit eingeschlagen. Seine großformatigen Zeichnungen von bis zu 7 mal 3 Metern, die der Künstler aus Momentaufnahmen zusammensetzt, sind Ausdruck infernalischer Naturgewalten: Tourale Wasserfälle, schlürfende Wassertrüffel, Staubwolken nach Explosionen – dem Künstler gelingt es, mit Bildern Geräusche im Kopf des Betrachters zu erzeugen. Das Werk des Künstlers hat diverse Auszeichnungen erhalten (Kalla Collage, Caracra etc.). Während

der vergangenen Ära (Madrid) hat sich die renommierten Fundación Barrié mit seiner Position verstärkt. Zuletzt zeigte das chinesische Today Art Museum in Peking seine Arbeiten. Das spanische Ausnahmetalent lebt wechselweise in München und in Gran Canaria.

Secundino Hernández (41)

Secundino Hernández startete 2012 auf der Arco in Madrid, seiner Heimatstadt, durch. Daran gingen vier seiner Werke in die mehr als fünfzig Jahre alte Rubell Family Collection in New York. 2013 offerierte er gleich sechs Galerien auf der Messe seine Werke – und verkaufte sie gleich in den ersten Stunden. Seither hält der internationale Hype um den jungen Künstler an, den die spanische Presse „den neuen El Greco“ nennt. Dabei hat seine Malerei wenig Altmeisterliches. Seine zunächst bemalten, dann mit einem Hochdruckleintuch bearbeiteten Leinwände kommen eher konzeptuell daher. Das Ergebnis ist verblüffend und erstaunlich zugleich. Die Werke des Künstlers, der sich hauptsächlich für die spanische Malerei der Fünfziger- und Sechzigerjahre interessiert, erinnern dann doch eher an einen Joan Miró. In der Spur des Industriemagnaten ziehen sich filigrane Linien durch zerwellen farblich verschiedene Malstichchen. Fortwährend unterlief sein nicht-historisches Werk mit

Foto: Heiner Ditz

ta.bu

JANUARY 14 - MARCH 26, 2016

Wim Delvoye, *Nestkastje #25, 1997* - Courtesy of the artist and Rodolphe Janssen, Brussels

Taboo for some, but not for others. Forbidden here, but not elsewhere.

ta.bu, Maison Particulière's 16th exhibition endeavors to approach a few of our taboos freely and liberally.

Banned, proscribed, prohibited, censored, feared, dreaded, transgressed, trespassed... taboos are inherent to society and to mankind. The word taboo exists in every civilization and culture. It touches the universality of the human condition. No matter what they are, taboos invariably stem from fear of danger.

Thus, they range from social danger to prohibition; what one cannot do, show or say because of fear, respect, modesty or decency; from those imposed unto oneself to those enforced upon us, from self-censorship to censorship... They may pertain to a particular relationship with the body or to cleanliness, money, religion, death, old age, suicide or certain sexual practices... We live in a world where, assuredly, certain taboos have weakened, while others have gained in strength and power.

Three collector couples and one artist, Wim Delvoye, have provided a selection of works of art which reflect their own interpretation of taboos.

This was a perilous exercise indeed, as not all conceded to having taboos that are obviously rampant when living with or producing such strong and complex works of art.

Wim Delvoye is irreverent, his works are subversive, and he does not appear to have any taboos. Indeed, this is why he was invited to be the guest artist of this exhibition; his interests spread far and wide, his spirit is free, unbound, and fearless.

As to the collectors, they too are fearless: "outside of danger, no salvation"; without their inherent excesses, the works of art they collect would be meaningless.

List of artists

Carlos Aires, Helena Almeida, Nobuyoshi Araki, Atelier Van Lieshout, Richard Avedon, Shoja Azari & Shahram Karimi, Stephan Balleux, John Bock, Monica Bonvicini, Alvin Booth, Balthasar Burkhard, Chang Qing, Nathan Chantab, Choi Xooang, Larry Clark, Jacques Courtejoie, Wim Delvoye, Elmgreen & Dragset, Tracey Emin, Gerald Förster, Simon Fujiwara, Kendell Geers, Adrian Ghenie, Nicolás Guagnini, Ramin Haerizadeh, Aspassio Haronitaki, Thomas Israël, Oda Jaune, Regina José Galinda, Rachel Kneebone, Gabriel Kuri, Michael Kvium, Liu Ding, René Magritte, Robert Mapplethorpe, Filip Markiewicz, Mateo Maté, Jean-Luc Moerman, Youssef Nabil, Ernesto Neto, Nguyen Thai Tuan, Ronald Ophuis, Justine Pluvinage, Bettina Rheims, Antoine Roegiers, Jean Rustin, Santissimi, Andres Serrano, Dash Snow, Christine Spengler, Helmut Stallaerts, Larry Sultan, Sue Williams

Meeting with the press

Wednesday January 13, from 11am to 8pm

Practical Information

From Tuesday to Sunday, without reservation, 11am to 6pm

Maison Particulière art center

Rue du Châtelain 49, 1050 Brussels
+32 (0) 2 649 81 78

Press Contact

alacerda@maisonparticuliere.be

**Revue de presse "ENGAGEMENTS : COLLECTIONNER / PARTAGER"
Musée Sainte-Croix, Poitiers, du 11 au 23 août 2015**

Au musée Sainte-Croix ils montrent leurs collections

22 collectionneurs d'art, jeunes et seniors, présentent jusqu'en août les oeuvres de 33 artistes contemporains.

Michel Poitevin, vice-président de l'Art Collections European Network, à l'origine de l'exposition, et l'oeuvre de Gilles Barbier « Produit dérivé » (2000). (Photo Patrick Lavaud)

Des blocs de pierre suspendus au plafond, des fusils à lunette rouge, vert, jaune et bleu alignés sur le mur, un mannequin de cire aux oreilles de Mickey et en costume cravate, des postes de télévision à même le sol diffusant en boucle des images d'applaudissements d'assemblées politiques... On croise de drôles de créations dans les salles du musée Sainte-Croix, qui accueille dès aujourd'hui une singulière exposition, baptisée « Engagements: collectionner/partager ». Son titre laisse deviner l'originalité de son principe: 22 collectionneurs d'art contemporain, constitués en 11 binômes (un junior, entre 35 et 40 ans, et un senior, 70 ans en moyenne) y présentent un panel des oeuvres qu'ils ont acquises auprès d'artistes, soit 120 oeuvres, sculptures, installations, vidéo ou peintures, de 33 artistes au total. Au fil de l'exposition, chaque binôme valorise ainsi 3 artistes, jeunes en devenir ou noms confirmés, auprès desquels les collectionneurs s'engagent sur la durée. « Engagements » met ainsi quasiment autant à l'honneur les acheteurs que les oeuvres proprement dites (à l'entrée de l'exposition, les noms des collectionneurs sont d'ailleurs inscrits en plus gros que ceux des artistes eux-mêmes).

"C'est devenu "hype", très chic..."

Comment devient-on collectionneur d'art contemporain? Michel Poitevin, l'un des 11 collectionneurs « seniors », vice-président d'ArCEN (Art Collections European Network) est à l'initiative de l'exposition. Il a fatalement son idée sur la question. Cet ancien chef d'entreprise spécialisé dans les études de marché a commencé par collectionner des timbres, des paquets de cigarette... « J'avais cet instinct de rassemblement, et j'aimais l'art contemporain, en tant que "regardeur". Je me suis dit que j'en achèterai le jour où j'aurai des sous... » Et un jour, Michel Poitevin a eu des sous... « J'ai acheté la première oeuvre en 1974. La spéculation ne m'intéresse pas... mais je connais le prix des oeuvres. Beaucoup de gens veulent spéculer, établir un statut social. C'est devenu "hype", très chic... L'important est de s'intéresser à de jeunes artistes, de s'engager sur la durée avec certains d'entre eux, de participer à la création. Mais quand il n'y a pas de lien affectif avec des oeuvres, je m'autorise à en revendre. »

Pour le grand public, qui a souvent l'âme d'un collectionneur sans en avoir les moyens s'agissant d'art contemporain, l'entrée de l'exposition (qui se poursuit jusqu'au 23 août) est gratuite aujourd'hui de 14h à 18h.

Frédéric Delâge, Centre Presse, 11/4/2015

Les collectionneurs partagent leur engagement pour l'art

Pour Michel Poitevin, collectionner est un véritable engagement. - dr

Carlos Aires proposé par Alain Servais

Jusqu'au 23 août, le musée Sainte-Croix invite ses visiteurs à découvrir un large panorama de l'engagement des collectionneurs pour l'art contemporain.

Vistas de la exposición: al fondo, 'Cuadros de Mestizaje', Escuela de México, s. XVIII, de José Joaquín Magón y, encima, la serie 'Mestizaje' (1993-96) de Javier Andradá. FOTO: CORTESÍA MUSAC

Porque nuestros antepasados mintieron

'Colonia Apócrifa': exposición sobre colonialidad e imaginario colectivo en el Museo de Arte Contemporáneo de León

JOSÉ M. QUESSO

Hace unos 500 años surgieron a la vez los primeros estados europeos actuales, los primeros imperios de la modernidad proto-capitalista y el embrión de ese orden planetario que hoy llamamos "globalización". Probablemente los tres procesos son uno solo, porque no hay forma de pensar conceptos como, por ejemplo, el concepto «Francia», el concepto «Inglaterra» o el concepto «España» sin que nos encontremos en la intersección de esas tres dinámicas: estado, imperio, capital: que se forjaron en el crisol de la colonialidad; un momento en el que Europa desató sobre el mundo entero un torrente de violencia que no ha cesado todavía, y al que a menudo se ha sometido a sí misma.

Como diría Walter Benjamin, no podemos separar los documentos de nuestra civilización de los documentos de nuestra barbarie. Ni el arte, ni la ciencia, ni ningún alguno de nuestros imaginarios colectivos serían lo que son sin ese entramado histórico donde violencia y representación, cultura y explotación, son parte de una misma estructura. Adentrarse en este laberinto ha sido el propósito de tres grandes meta-exposiciones organizadas en el estado español en los últimos años: la pri-

Vista de una de las salas de la exposición con la escultura «León lo» de Fernando Sánchez Castillo en primer plano. FOTO: CORTESÍA MUSAC

mera fue 'El Principio Potosí', que se pudo ver en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2010, y que convertía el dispositivo museográfico en una meta-instalación de tal complejidad que el espectador no tenía más remedio que sucumbir ante lo inabarcable de la propuesta, o aceptar el recorrido ideológico preestablecido por los comisarios en un folleto que funcionaba como manual de instrucciones. Luego vino 'El efecto barroco' en el CCCB de Barcelona en 2011, que intentaba deconstruir la "hispanidad" a partir de un solo principio estético.

La tercera gran exposición que se atreve a descodificar las imágenes de la colonialidad española -pero dejando, a mi juicio, mucho más espacio para la construcción cognitiva del propio espectador y sin caer en claves unilaterales- se titula 'Colonia Apócrifa', y acaba de inaugurarse en el MUSAC de León, comisariada por Juan Guardiola. El título alude al momento en que las narraciones canónicas nos fallan y necesitamos documentar la realidad de otra manera, en otras fuentes; y, para lograrlo, la exposición reúne piezas de todas las épocas y de todos los géneros, formatos y estilos -tanto artísticos como documentales-, pero separados de sus relatos tradiciona-

les, es decir, organizados no por épocas, continentes o escuelas estéticas, sino por afinidades temáticas y resonancias que generan efectos de sentido y permiten liberar el potencial crítico encerrado en cada objeto.

Así, el espectador se encuentra con salas donde diversas iconografías de los siglos XVI al XX se re-significan junto a la pintura de Manuel Ocampo, la fotografía de Javier Andradá, las primeras películas propagandísticas de Thomas Edison o los trabajos en vídeo de Marcelo Expósito, Javier Codesal o Alexander Apóstol. La cosificación de los cuerpos indígenas puede aflorar bajo las plácidas aguas del río en Nefandus de Carlos Motta, en una serie pictórica del s. XVIII sobre las castas en México, o en una escalofriante cartilla de reclutamiento del Ejército español en Marruecos en 1911. Hay un momento de epifanía en que nos encontramos al infame Santiago Matamoros de la tradición religiosa española, expuesto a la brutal ironía de la versión de la misma imagen creada por Carlos Aires, que sostiene una espada con una leyenda flameante en la hoja: "let's get physical", un letrero que recuerda a los que pintaban los soldados norteamericanos sobre sus cascos o sus tanques en Vietnam o en Irak. Y los antiguos grabados de la guerra de África, que en el dispositivo infográfico de la instalación del grupo C.A.S.I.T.A. emergen bajo el traslado de la Valla de Melilla en la actualidad, nos recuerdan que, como dijo Paul Klee, la historia pasada no es simple historia, y ni siquiera ha dejado de pasar.

Una historia del colonialismo español no es un simple capítulo

Estado, imperio y capital se forjaron en el crisol de la colonialidad

lo más, sino que es, en realidad, el capítulo central de la narración llamada «España». Y las narraciones cuestan vidas: "Si alguien pregunta por qué morimos / decidid que fue porque nuestros padres mintieron", escribió Kipling al morir su hijo en la Primera Guerra Mundial. Y, en una de las salas del MUSAC, nos topamos con la versión mutilada de uno de los leones del Congreso de los Diputados de Madrid, del que el escultor Fernando Sánchez Castillo solo ha dejado fragmentos que se pueden ver como la melancólica evocación de una soberanía ausente, pero también como un momento de ruptura constituyente, de esperanza inacabada.

'Colonia Apócrifa'
MUSAC (León)
Hasta el 6 de enero

Seprű, demokrácia

16.05.2014 __ Zalán Eszter Népszabadság

Finom urak, divatosan lepukkant hipszterek és elegáns asszonyok gyülekeztek nemrég a brüsszeli világkiállítás egykori helyszínén, hogy megtekinthessék az idei, 32. Art Brussels művészeti vásáron kiállított műveket. És hogy vásároljanak. Az Art Brussels különleges, mert Belgiumban igazi hagyománya van a műgyűjtésnek, rengeteg magángyűjtő járja a világot, gazdagítja kollekciónját. Most házhoz jött a művészet.

hirdetés

Százkilencven galériát választottak ki a szervezők a világ minden tájáról, negyedük Belgiumot képviseli. Kétezer művész tudta magát megmutatni három nap alatt. Katerina Gregos, az Art Brussels kurátora emlékeztetett egy interjúban: a galériák manapság a vásárokon adják el a legtöbb művet, így azok lettek az üzlet igazi motorjai. Az Art Brussels családias hangulatú, bár több óra kellett a termék bejárásához. Megtaláltuk a sztárokat is, David LaChapelle, Jan Fabre, Marina Abramovic alkotásait. De az izgalmat a fiatal tehetségek kimazsolázása adja. A művek eklektikus összképet nyújtanak, s ha nem is reflektálnak kifejezetten a jelenre, a bizonytalanságtól való félelem mégis érzékelhető.

A barcelonaiADNGaleria nem ijedt meg a társadalomkritikus művektől. A madridi Eugenio Merino seprülapátokat tett egymás mellé, mindegyikükbe egy betű volt vésve, a mű kiadta a „Demokrácia” szót. Ez éles leképezése annak, hogy mit jelent ma egy fiatal spanyol művész számára a népképviselő. A seprük előtt demokrácia címszó alatt olyan felvételek futottak, melyeken tapsoló, felállva ünneplő képviselők tömegét láthatjuk. Mindez ismerős lehet nekünk is. Carlos Aires This is not a fucking business művei is ebbe a tematikába illenek.

hirdetés

Izgalmas volt a kubai-amerikai Anthony Goicola Straged Landscape (Megrendezett táj) című képe a Senda galéria standjánál. A japán metszeteket idéző, borús kép közepén hegyvonulat csúcsosodik, ám látjuk, a hegy nem több, mint díszlet, az alatta felfedezhető tartószerkezet ezt elárulja. A kép előterében kihajtható műanyag székek, piros szalaggal körbezárva. Ember sehol. Nyomasztó, mégis ismerős.

Mathieu Pernot képe a belső betonszerkezetekről szintén ezt a nyomasztó ismerősséget sugározza a párizsi Eric Dupont galériánál. Erre rimelnek az antwerpeni 51-es galériától Michael Wolf képei az ázsiai panelrengetegekről, ahol egy ablak mögé többnyire egy egész családot kell képzelnünk, de szűken csak az épületet látjuk narancssárga, szürke, barna színekben. Xavier Mary műzlisdobozokból összeállított 2013-as oroszlánfeje nagy népszerűségnek örvendett a látogatók körében, a báméskodók rendszeresen fotózkodtak a jólmegteremtett karamellás és csokis reggelit idéző állatfejjel.

Az 1992 óta együttműködő bécsi Muntean és haifai Rosenblum kollaborációját a portugál Mario Sequeira Galéria hozta el, olajfestményük tinédzsereket örökít meg egy erdei bulizás után, realiztikus ábrázolással. A lipcsei galerieKleindienst galéria elsősorban Tilo Baumgartel képeinek hatására elveszett világos, vagy valamilyen ijesztő utópia képeivel csalogatta az érdeklődőket.

A fiatal brit David Brian Smith olajfestékkel, fl uoreszkáló pigmenttel és arannyal készült képei egyszerre futurisztikusak és hagyományosak, hatásuk leginkább a szimbolizmusra emlékeztetnek. A brüsszeli Albert Baro nian galéria több pásztort és nyáját megörökítő képet mutatott be.

hirdetés

Az egyik legérdekesebb alkotást a litván Zilvinas Kempinas jegyezte, akinek azt aművét állította ki a vilnusi galéria, amelyben két nagy ventilátor közé helyez úgy el egy mágnesszalagot, hogy az anélkül lebeg a két szerkezet között, hogy bármikor leesne vagy belegabalyodna bármibe. A véletlenre, a természetre, a fizikára hagyja, hogyan táncol a szalag a „szélben”.

Az Art Brussels keretében fórum is volt, a beszélgetések a gyűjtők viselkedésére koncentráltak. A Gent melletti Dhondt-Dhaenens Múzeum vezetője, Joost Declercq arról mesélt, hogy a globalizáció a gyűjtőkre is hat, nemcsak arra figyelnek, hol kutassanak, hiszen a „lelőhely” ma már bárhol lehet, hanem arra is, milyen az a művészet, amit keresnek.

No.994-996 du 17 décembre 2014 au 6 janvier 2015

lesinrocks.com

les inRockuptibles

décolonisation

"L'Afrique est dans l'histoire", a affirmé François Hollande le 29 novembre en réponse au très controversé discours de Dakar que Nicolas Sarkozy prononça en 2007. Il est aussi question d'histoire, celle de la décolonisation, dans le travail que mène depuis quelques années l'Espagnol Carlos Aires avec sa série *Disaster*. Adeptes des pratiques de détournement, il s'est emparé des billets de banque de la république démocratique du Congo, ex-colonie belge, où la situation s'est dégradée dans l'est du pays conduisant, sous l'action de groupes armés, au massacre de dizaines de civils.

The Remarkable Lightness of Being
jusqu'au 10 janvier à la galerie Aeroplastics, Bruxelles,
aeroplastics.net

Carlos Aires,
Disaster CXX,
2014

78 les inrockuptibles 17.12.2014

Aires, Carlos (galerías Sandunga, 10-a40-15, y Alvaro Alcázar, 8-f07). Haga la prueba: traiga a la memoria un recuerdo agradable y descubra cómo está asociado a una banda sonora. En el caso de Carlos Aires (Málaga, 1974), las canciones tienen el tacto del papel moneda. Con billetes de cincuenta euros reescribe con mucha retranscripción la letra de *My Way*, de Sinatra, y *I Want to Brake Free*, de Queen. Y sobre billetes de cincuenta siluetea imágenes rescatadas de los buscadores de internet, de forma similar a como hizo previamente con los vinilos, de los que dos grandes «altarcillos» barrocos, como él los llama, se muestran en el interior de Sandunga. En Álvaro Alcázar nos salen al encuentro algunas piezas monumentales de sus famosas fotos de enanos.

All-a-buzz in Basel

Basel was booming. The streets were crowded, the cafés and restaurants were packed, the ticket lines were long, the shuttles heading to other fairs were full, and the smiles were abundant all around...

Hall 2 of Messe Basel, the epicenter of Art Basel.

Carlos Aires, a Spanish artist represented by the Barcelona gallery ADN, was chosen by the fair organizers to create the official Volta7 limited edition work, in which he combined one of his signature choices of material, vinyl records, with two iconoclastic art historical figures, **Degas' *Small Dancer*** and **Robert Indiana's *LOVE***. Many more of Aires' pieces – bold, funny, kitsch, provocative, seductive – could be seen at ADN's stand and constituted one of the highlights of the fair. Another highlight was the poetic and wistful work of the Japanese artist **Ken Matsubara**, represented by Tokyo's MA2 Gallery. A handful of small videos were inset into different boxes and frames and mounted on the wall, portraying a table covered with a simple white tablecloth turning on itself, papers silently falling from the sky, or water methodically washing over someone's feet. They were selling between €4,000 and €5,000 and had no problem finding buyers. Artfinder Galerie from Hamburg had a wonderful installation of works by **Thorsten Brinkmann**, a young German artist who creates amusing and colorful photographic portraits of animals, people and objects, as well as some quirky sculptures and wallpaper (€3,000-€10,000).

Carlos Aires

"Nuestros artistas son muy buenos pero fuera no lo saben"

PAULA ACHIAGA | Publicado el 22/10/2013

El artista muestra en el Centro de Arte Alcobendas una exposición de su trabajo de los últimos cuatro años

Cuatro años hace ya desde que **Carlos Aires** (Ronda, Málaga, 1974), uno de nuestros artistas que más ha trabajado fuera de España, volviera, no sabe si para quedarse. El Centro de Arte de Alcobendas muestra ahora sus obras de este periodo bajo el título *Luto*, un nombre que, como él explica, "representa un estado de ánimo". Piezas como *Mar negro*, *Requiem* y *Opening Night* nos hablan, sinceras, de problemas y sentimientos comunes. Con vinilos, farolillos o billetes, Aires asegura que **sus obras son más poética que denuncia**. Muy crítico con el sistema y sobre todo con la situación artística actual ("España es aún muy lorquiana", dice), está convencido de que los cambios para el arte contemporáneo español han de venir desde dentro.

Pregunta.- La exposición muestra sus obras de los últimos cuatro años, los mismos que lleva en España después de 14 años en el extranjero. No se puede decir que volviera en el mejor momento ¿Qué le hizo regresar?

Respuesta.- La principal razón por la que volví a España fue climática. Puede sonar absurdo y banal pero cuando has vivido casi doce años en Holanda y Bélgica tiene otro sentido. Soy lagartija sureña y en un momento determinado me pesaba demasiado ese cielo gris constante sobre mi cabeza. Mucha gente me hace la misma pregunta pero me gustaría saber cuál fue ese buen momento, independientemente de la locura inmobiliaria y esos fuegos artificiales que tanta ceguera provocaron. En lo que se refiere al arte, todos estos años de bonanza no han ayudado a que se consolide el arte contemporáneo español ni se promoció fuera de nuestras fronteras. **Ese buen momento solo ha dejado tras de sí un cementerio de museos faraónicos vacíos y gente añorando esos "gloriosos" años y mirando al pasado.** Siempre que pienso en todo esto me viene a la mente la película *Bienvenido mister Marshall*, pero en 3D. Se que sueno negativo pero moriré bailando.

P.- Desde luego la situación del arte español no ayuda... ¿Qué opciones hay para el arte español?

R.- No creo que el problema sea económico, comodín que ahora llamamos crisis. Hace falta una estructura sólida y gente profesional que la gestione. **El panorama artístico español, como ocurre con el resto, es demasiado endogámico, obsoleto, politizado** y arrastra una herencia muy profunda. España es aún muy lorquiana. Hay una gran contradicción porque el panorama artístico es muy cerrado, muy local pero a la vez seguimos teniendo un complejo de inferioridad y se apoya muy poco a los artistas españoles, pensado que lo de fuera siempre es mejor. Este país tiene una capa de caspa bien gruesa que no se puede quitar con un simple cepillo: es necesario quitarle el abrigo y meterlo en la lavadora. Y si es posible, cambiar el abrigo de pieles por algo más ligero, moderno y ecológico. Está claro que **el cambio depende**

de nosotros, desde el director de un museo al crítico, artista, galerista y todos los que bailamos en la cubierta de este barco. La calidad de los artistas españoles es muy buena pero fuera de nuestras fronteras no lo saben. Los directores y comisarios de fuera pasan por España, visitan exposiciones pero no hay intercambio, no van a los estudios de los artistas, no hay diálogo.

P.- ¿Y qué se puede hacer?

R.- Yo sigo defendiendo el encuentro "tête à tête" en el taller, práctica que es poco común en España. Me sorprende que durante estos años en Madrid mi taller sea un lugar donde sólo asoma la cabeza algún amigo cercano o contada excepción. **Intento que el desanimo no me golpee y me niego a pensar que hacer las maletas sea la única solución.** Esto va a seguir igual si no construimos una estructura, una comunidad artística donde, independientemente de los gustos e intereses personales, se apoye el conjunto. Es precisamente en esa comunidad o conjunto donde estamos todos.

P.- Volviendo a su trabajo, en *Mar negro* denuncia o constata la realidad de la inmigración que llega en pateras, situaciones dramáticas, ¿para usted el arte siempre es denuncia?

R.- *Mar negro* no es una denuncia, ni tampoco hace únicamente referencia a la inmigración porque el parqué no sólo está hecho de restos de pateras, también son restos de barcas y botes. La poética de la obra tiene más capas. **Mi intención no es apuntar con el dedo un problema concreto pero las obras son resultado de mis obsesiones** y todo lo que atraviesa mi piel. Es imposible ser impermeable a temas como el de la inmigración y mucho más cuando, sin quererlo, te encuentras en Cádiz con un sitio lleno de estos restos como una especie de cementerio de elefantes. Son sensaciones que anidan dentro de uno y llegan para quedarse. Entonces, aparece la obra mezclada con otros fluidos y obsesiones personales.

P.- En este sentido, ¿cómo describiría su trabajo?

R.- Es difícil definir lo que uno hace porque si fuese capaz de expresar con palabras lo mismo que con mis obras seguramente no las haría. Todas las piezas que realizo salen desde la vivencia y busco que tanto los aspectos conceptuales como formales encajen como dos piezas de un motor. **Cada vez dejo mas libertad a aspectos menos narrativos, más viscerales** y es un camino que quiero seguir desarrollando. Siempre parto de experiencias autobiográficas intentando que el resultado de ese parto respire por sí solo.

P.- *Opening Night*, 2.000 farolillos de feria con fotos de nuestra historia más catastrófica, una pieza que nace de la paradoja fiesta/tragedia, opuestos que se unen en un punto ¿Qué busca con estas dicotomías?

R.- *Opening Night* nace de mi imposibilidad de aprehender o asimilar una realidad que ocurre en otro sitio, a otras personas y a veces, en otro momento. Esta instalación es el resultado del conflicto personal que siempre ha supuesto ver estas fotos y videos de catástrofes y desastres en periódicos, webs o televisión en relación a mi cotidianidad. Siempre me llamó mucho la atención el hecho de ver a mi familia comiendo mientras veíamos el telediario: **esa idea de meterte el cucharón de sopa en la boca siendo espectador de todos esos horrores.** Hice una serie de obras como *Opening Night* o *Cataratas*, que forman parte de la exposición, para las que estuve investigando sobre las imágenes de catástrofes como el nuevo entrenamiento mediático de masas. **Perdiéndome en webs relacionadas con estos temas llegué a ver videos que me gustaría no haber visto jamás.** Me pregunté cómo sería esa realidad impresa o vista a través de una pantalla para personas ciegas de nacimiento y así surgieron esas obras.

P.- Son especialmente conocidos sus trabajos con billetes (también la pieza que todavía puede verse en la Galería La Naval de Murcia, *Este barco se hunde conmigo dentro*), ¿cuál es su significado? ¿Qué pretende destacar o cuestionar con su reconversión en obras de arte?

R.- Creo que es imposible explicar el significado de las obras porque realmente no lo tienen, o por suerte no tienen un significado único ni objetivo. Estas obras están hechas con billetes en curso de los treinta países más ricos del mundo (según el PIB de 2012), cuestionando lo descabellado de estos trozos de papel que rigen el mundo. Los billetes no dejan de ser un trozo de papel. Nos hemos puesto de acuerdo internacionalmente para que así sea. Además, aunque un billete sea tuyo, no lo es del todo, siguen siendo del banco nacional de cada país. En nuestro caso es el Banco Central Europeo. **Detrás de la mayoría de catástrofes que ocurren en el mundo (menos las naturales) se esconden estos trozos de papel, lo cual es realmente absurdo.**

CARLOS AIRES,
VIOLENCIA INCONTENIDA

A poco que se conozca a Carlos Aires se sabe que es un optimista empedernido, un profesional metódico y un perfeccionista. Por eso, resulta curioso que para la potente exposición que ha preparado en el MAS de Santander haya decidido sacar toda su «bilis negra». Ese es su título. Los griegos explicaban las enfermedades y cambios de temperamento a partir de la influencia de cuatro «humores» -sangre, flema, bilis amarilla y la famosa bilis negra-. Para Hipócrates, un exceso de esta última provocaba apatía y tristeza.

Como en otros artistas, lo biográfico está indisolublemente ligado a la obra de Aires. La que queda recogida en esta muestra -una instalación en sí misma- es una especie de recorrido por su trayectoria tras su vuelta a España después de una larga temporada trabajando en Holanda y Bélgica.

Volver

¡Pero, ¿supuso ese regreso cierto abatimiento en su labor? No lo creemos, pues es, a todas luces, su periodo más fecundo y sólido hasta la fecha. Sin embargo -y como buen andaluz (o español) y parafraseando a Marta Mantecón- «nos sentimos irremediabilmente atraídos por el melodrama. Gozamos con la catástrofe, porque esta produce un afloramiento de lo fatal». Así es como debe leerse el trabajo de Aires, en el que la violencia es ingrediente principal y su adecuación a formas que tienen que ver con el uso que los medios hacen de la misma para transformarla en entretenimiento para las masas, su revoltorio.

Hablábamos de lo personal. Pocos saben que Aires fue DJ. De ahí su atracción por la música y el empleo de antiguos vinilos como soporte de sus ins-

Detalle de la serie
«Money makes the
world go round» (2013)

talaciones más antiguas. Con Google como filtro, indexada la palabra «catástrofe», las imágenes que sin sentido vomita el buscador de internet son la base de las siluetas de las piezas que conforman estos altares pop donde lo icónico se mezcla con lo más efímero. Un guiño al barroco, y esos vinilos son dorados en obras como *Pena, penita, pena* o *Es Pain*; como igualmente se doraban las leyendas de los grabados en el pasado, mecanismo que repite este artista con imágenes -ahora de grandes archivos- anteriores a 1974 (su fecha de nacimiento) y donde los pies de foto son sustituidos por títulos de famosísimas canciones que interfieren en la supuesta objetividad de sus escenas. Es la base del conjunto *Long Play*.

Más música y más dolor: La obra *How deep is your love?* (¿recuerdan a los Bee Gees?), en la que docenas de cuchillos, que componen un corazón, llevan grabados en su piel de acero otros tantos títulos de canciones en las que amor y pasión se confunden... Violencia hasta que la muerte nos separe.

Al final del recorrido, la obra más reciente. Continúa la búsqueda selectiva. Se trata ahora de los países con mejor PIB, según Wikipedia. De sus divisas nacen nuevas siluetas, que conforman un gran círculo: *Money makes the world go round*. Y la economía se convierte en nueva religión. Eso sí es violento.

J. D.-GUARDIOLA

CARLOS AIRES *BILIS NEGRA*
**** MAS Santander. C/ Rubia, 6. Comisarios: Salvador Carrretero e Isabel Portilla. Hasta el 1 de julio

Los primeros de la lista

18.04.13 - 10:17 -

ANA PÉREZ-BRYAN En Twitter: @anaperezbryan | MÁLAGA.

El ranking, un clásico en el circuito del arte contemporáneo, recomienda no perder de vista los trabajos de Regina de Miguel y Carlos Aires.

La revista 'Capital' señala a los artistas españoles más prometedores del año. En ella se cuelan dos malagueños

Algunos reniegan de ellas. Piensan que categorizan en exceso y que omiten parte de la realidad, pero en escenarios tan complejos como el del arte contemporáneo es un hecho que las listas y los 'ranking' se han convertido en una herramienta bastante útil. Ayudan, por ejemplo, a separar el grano de la paja, al artista del artificioso y, por qué no, pueden llegar a ser una brújula fiable en el caso de que se quiera disfrutar del arte como una inversión.

En este ejercicio de análisis de la realidad juega un papel esencial la revista 'Capital', una referencia en el panorama internacional con origen en Alemania cuyas listas de talentos del arte son ya un clásico. Desde 1971, galeristas, comisarios, directores de ferias o responsables de casas de subastas señalan a esos jóvenes a los que conviene seguir la pista tanto si lo que se pretende es estar al día como si la opción es refugiarse en un valor seguro. Ahora, la edición española de 'Capital' ha puesto el foco por primera vez en la nueva generación de artistas contemporáneos que llenan tanto los circuitos convencionales como la refrescante escena alternativa.

Casi 40 especialistas han dictado sentencia con sus votaciones y han dibujado el perfil de 'Los artistas jóvenes más prometedores de 2013'. Entre los veinte nombres entre los que figuran dos autores malagueños: Regina de Miguel (puesto 11) y Carlos Aires (puesto 14), con trayectorias e intereses diferentes pero que se reúnen en un territorio común: han captado el interés de los especialistas, de los que -en definitiva- se encargan de mover ficha en el tablero del arte contemporáneo. «Que haya dos malagueños en el 'ranking' tiene una importancia extraordinaria porque además demuestra que la ciudad se mueve, que tiene vida en este capítulo», se felicita Fernando Francés, director del CAC Málaga y uno de los profesionales que ha participado en la encuesta con su voto.

Para él está claro: «Tanto Regina de Miguel como Carlos Aires tienen una gran proyección, cada uno en su campo». Una más reflexiva y el otro más provocativo, ambos reciben la noticia de su inclusión en la lista 'Capital' con cautela pero con la íntima satisfacción de que su trabajo tiene visibilidad. «No puedo quejarme de mi trabajo. Siento que tengo una interacción con el público, que no trabajo para el aire». Regina de Miguel formula esta reflexión desde su casa de Berlín, donde se estableció hace tres años para avanzar en su objetivo de «propiciar espacios de diálogo y de comunicación entre el arte y otras disciplinas, más allá de la mera creación de objetos». Ese es precisamente el punto fuerte de su trabajo, el de «proponer una investigación sobre la historia y la memoria que resulta apasionante», según valora Fernando Francés, que avanza que «posiblemente» el nombre de la artista malagueña forme parte del cartel del CAC Málaga a medio plazo.

«Un gran reto»

A quien sí conocen bien en las salas del Antiguo Mercado de Mayoristas es a Carlos Aires, que protagonizó el pasado año una espectacular exposición individual bajo el título de 'Opening Nights'. El propio autor comparte con Francés la sensación de que el montaje fue «muy especial». «La instalación que presenté supuso un gran reto; una pieza inmensa y nada comercial pensada exclusivamente para el espacio. Creo que fue un paso adelante porque tomé ciertos riesgos de los cuales aprendí mucho», reflexiona Aires. Al igual que su colega Regina de Miguel, el autor ha conseguido proyectar su discurso más allá de la escena nacional y en estos días última en Bruselas una doble cita: por una parte el montaje de varias obras en Art Brussels y por otra una exposición en el Museo Maison Particulière. De Miguel también suma proyectos a su lista. Listas personales que, paso a paso, les abren hueco en otras que ponen orden y adquieren valor gracias a perfiles como los suyos.

<http://www.diariosur.es/v/20130418/cultura/primeros-lista-20130418.html>

Arte

¿Quién ganaría el Turner si el premio fuera español?

El pasado lunes se fallaba el Turner 2013, el premio artístico más mediático y polémico. ¿Cómo sería este galardón si se organizara en España? ¿Quién se alzaría con él? Sobre estos asuntos se pronuncian los expertos

Desde el pasado lunes, la francesa Laure Prouvost accedió al Olimpo de los creadores laureados con el Turner. Hasta el día anterior, era una desconocida para el gran público. El martes, tenía su hueco en los periódicos e informativos de medio mundo. Así de poderoso es este galardón, creado en 1984 para reconocer la mejor exposición de un artista de menos de 50 años residente en el Reino Unido. «El Turner es el mejor mecanismo de promoción del arte británico de las últimas décadas», admite el crítico Fernando Castro Flórez. Comenzó con un perfil bajo, pero ni sus creadores eran conocidos de cuál sería su repercusión. La generación de Damien Hirst, la Goldsmith y Satchi no sería lo que es sin esta patata. «A mí me parece positiva», matiza Nacho Ruiz, co-ga-

lerista de T20 y experto en mercado. Se le critica por su perfil mediático, pero es parte de su atractivo. No es un Nobel del arte, sino una apuesta por una determinada línea de creación. Y si todos los años lo ganara Mona Hatoum, sería un rollo». Para Castro Flórez, el secreto de su éxito radica en las sinergias apoyadas: «Un museo, la Tate, que lo legitima y da sus contornos un tono historiográfico: un grupo de medios (The Guardian, Channel 4, France) que lo arrojan durante semanas; y un voto popular que transmite la sensación de democratización, de que el público también puede marcar las pautas. Es lo que sucede en España con *Diario 16* y el Salón de los 16 o ABC y el Premio ABC de Arte, que tenían pegada porque un gran medio los apoyaba». En ese caso, si el modelo es tan rentable, ¿por qué no exportarlo? «Nuestro problema

es que no somos Londres», considera el comisario Iván López Munuera. Y nuestro contexto tampoco es el británico. En el fondo, el Turner es el resultado de la popularización del arte, de convertirlo en un reality. Huz también se muestra escéptico: «Imitar un modelo siempre es un fracaso». Asumamos ese riesgo. ¿Qué institución en la línea de la Tate debería auspiciarlo? Todos los consultados barajaron el nombre del Museo Reina Sofía. Manuel Borja-Villel, su director, no está muy por la labor: «Los premios son mecanismos de otro tiempo. Hoy habría que navegar en otra dirección. Lo que prima ahora es promover la educación, las ayudas a la creación, las becas... Ese debería ser el sello del Turner español. Si bien el Turner sitúa a Londres en el mapa, cabe preguntarse si lo hizo en el correcto. Esa ciudad no es intelectualmente tan fuerte como Berlín. Ni la colección de la Tate, la del Pompidou o la Kunsthaus de Basilea. El Turner se planteó como un espectáculo. Eso es muy Londres». «El Turner en España sería el Premio Reina Sofía, porque debería promoverlo este museo», añade Castro Flórez. Sin su legitimación estaríamos ha-

Laure Prouvost, Premio Turner 2013. Junto a la obra ganadora: «Wanted» (arriba)

Ingredientes para triunfar

MARKETING
El Turner es tuyo si, como D. Hirst, eres un artista mediático y todo lo que tocas se convierte en oro

EXOTISMO
Se valoran los orígenes remotos, como los de A. Kapoor. Pero de autores vinculados al Reino Unido

AMBIGÜEDAD
Las dudas sobre la identidad de Grayson Perry se impulsaron a la calidad de su obra

CRÍTICA
CONTENIDA
Que no escueza, como la manifestación de M. Wallinger ante el Parlamento

POLEMICA
Obras que suscitan la pregunta «¿pero esto es arte?», encandilando, como la habitación vacía de Martin Creed

ciendo un nuevo premio L'Oréal o Géneraciones. Pero ver más dispuesto al Miguel Zagaza del Prado. «Descartados el Reina y nuestra Royal Academy», agrega Ruiz, «solo queda el Guggenheim como museo que sabe de marketing. Pero tendríamos servida otra polémica: que no se un centro por cien español». Eugenio Merino apuesta por el CAC Málaga «más sensible a este tipo de cuestiones», mientras López Munuera fija la atención en el MACBA o el CAJM.

O Garcí o Almodóvar
Somos españoles, y nuestra imprenta quedaría reflejada en el premio: «Tenemos dos opciones», apunta Castro Flórez, «o que hagamos una cosa muy a la MUSA, moderno pasado de teusa, presentado por Topacio Fresh, o que prime la Academia y nos salga algo muy plúmbeo. Nos movemos siempre entre Almodóvar y Garcí. Además, nuestro sentido del humor es grotesco, pero sin capacidad de encajar la ironía. Un Turner español solo habría salido redondo en época de Valle-Inclán». La injerencia política sería el ingrediente genético según Merino y López Munuera. Para Ruiz, nos devolvería al escenario de las dos Españas: «Pasaría como con los primeros desfiles de David Lauff, una gran polémica, con las líneas más conservadoras encendidas y la defensa nuntantina del sector contemporáneo».

Toca mojarse, dar los nombres de aquellos autores españoles dignos del premio. Y entonces, casi por unanimidad surge el de Mateo Mate: «Partamos de la premisa de que ganar el

Turner es algo positivo», señala Castro, «que los que lo consiguen siempre han tenido algo que decir» (Nacho Ruiz) y que «no solo unos adventi-

zos vienen avalados por grandes galerías y comisarios» (E. Merino). «Si llevara dándose años -sentencia el crítico- lo habría ganado Juan Muñoz». El nombre de Santiago Sierra también sale a colación si se habla de polémica local: Teresa Margolles o Carlos Garaicoa, si tenemos en cuenta la conexión latina. «El premio no debe quedarse sólo en lo estético, por eso podría concederse a Demo-

cracia, un nombre recordado por Merino, pero repetido junto a los de Avelino Sala, Dora García, Cristina Lucas o Saffrich Castilla. También es muy mencionado Carlos Aires (del que se señala «su aire caño»). Del lado de los jóvenes se baraja a Momo & No Es, Carlos Fajalba, A. Ballester Moreno, F. Jiménez Landa, Juan López o Guillermo Mora. «Si se impone la Academia», concluye Castro, «el premio es para Ignasi Aballí, Pedro G. Romero o Antoni Abad».

Para el crítico, los saños dorados del Turner pasaron, pero sigue siendo una referencia. «No hay más que ver como celebramos en 2010 la nominación de Ángela de la Cruz, la primera española». Para esta artista, el Turner fue un reconocimiento. «Sin embargo, está muy orientado a los medios. Lle estáis vendiendo el alma al diablo. Me dio un impulso tremendo. Pero acabó muy cansada de la presión mediática. No hacía más que dar entrevistas y yo lo quería era volver al taller».

JAVIER DÍAZ-GUARDIA

Los nombres elegidos por la crítica

MATEO MATÉ Pleno en todas las quinietas. Porque el Turner debe avalar una buena carrera
SANTIAGO SIERRA Un artista incisivo para un premio polémico. Es el marido perfecto
JUAN MUÑOZ Si llevara años de rodaje, habría recado en el más inglés de nuestros artistas
TERESA MARGOLLES O Carlos Garaicoa. Porque no podemos olvidar a los latinos que trabajaron en España
ÁNGELA DE LA CRUZ Ya que se lo negaron los británicos en 2010, sería una forma de resarcirla
DEMOCRACIA El galardón no puede quedarse sólo en lo estético. Este dúo lo reclama a gritos
F. SÁNCHEZ CASTILLO Sería reconocer a toda una generación; la de Cristina Lucas, Avelino Sala...
DORA GARCÍA Cuenta con tantos detractores como defensores. Una digna finalista
MOMU & NO ES Pero también F. Jiménez Landa, A. Ballester Moreno, G. Mora... Jóvenes que pisan fuerte
CARLOS AIRES Combina a la perfección la solidez del discurso con sus escencias cañí

ARCO ¿EN EL MAR DE LOS SARGAZOS?

Editorial

Una vez finalizado *ARCOMadrid* 2013, la impresión general de esta 32ª edición me resulta extraña e incluso contradictoria. Las lecturas que se pueden hacer divergen en puntos importantes. Mi impresión general es positiva, pero no acabo de fiarme del todo. Los pronósticos iniciales eran agoreros y las sensaciones que rodeaban a la cita, inmersa en la crisis más profunda que ha vivido el sector del arte contemporáneo en España en las últimas décadas, se veía soliviantada por un contexto en regresión que en vez de verse aliviado desde la administración con medidas de fortalecimiento y cohesión como la prometida *Ley de Mecenazgo* para la cultura, debe enfrentarse a una subida del IVA (del 18 al 21 %) que no sólo lo coloca en franca desventaja con sus homólogas extranjeras, sino que mina la moral de un gremio desengañado ante la enésima promesa incumplida de los responsables políticos, que demuestran con hechos que ni tienen sensibilidad para entender los problemas reales de los profesionales de este campo, ni saben ver más allá del electoralismo, verdadero motor de todas sus actuaciones con respecto al ciudadano.

En esta misma línea, el primer punto que me gustaría matizar es que la actitud de IFEMA también debe cambiar. Enrocada en una posición de poder poco transigente y muy estricta, o flexibiliza sus modos de pago y baja sus precios o puede que llegue un momento en que las galerías se planten. Sencillamente porque no les motive lo que les ofrecen o no les cuadren las cuentas. Las salas catalanas han amagado este año con no acudir, pero ni en forma ni en tiempo han sabido gestionar su precipitada demanda, que debe ser valorada como una llamada de atención que ya no tiene vuelta atrás y que en 2014, con muchos meses por delante, volverá a aparecer mejor construida y con más simpatizantes -a lo mejor- de otros puntos de la periferia. La llegada de Carlos Urroz en 2010 aplacó una revolución en ciernes que se llevó por delante a Lourdes Fernández y evidenció una desconexión manifiesta entre los organizadores del evento y los participantes, que han confiado en el nuevo director como figura pacificadora que con su talante conciliador ha logrado generar en tiempos muy difíciles, un inmejorable clima de estabilidad. Ahora bien, este frágil equilibrio se puede quebrar de nuevo en cualquier momento. De hecho, el contexto no está para florituras ni exigencias. Basta con que el grueso de las galerías, indiscutibles protagonistas de la cita y auténticas generadoras de todo lo que ARCO conlleva, se pongan de acuerdo en algo esencial para que deban ser respetadas y escuchadas.

Carlos Aires. Galería ADN.

Simplemente, el modelo está cambiando e IFEMA debe ser consciente de las cosas que están ocurriendo. Es fundamental entender por ejemplo que hay un relevo generacional en las galerías españolas, que el orden ya no es el mismo que tiempo atrás y los modos funcionamiento, mucho más ágiles y globales, han variado. Estos nuevos protagonistas entre los que podría señalar *IvoryPress*, *Max Estrella*, *Espacio Mínimo*, *Maisterravalbuena*, *ADN*, *NoguerasBlanchard*, *ProyectoSD*, *T20*, *Marta Cervera* o *Alarcón Criado* entre otros) miran en muchos casos más hacia el extranjero que hacia nuestro propio país, por lo que a lo mejor una feria anquilosada como ARCO, acabará no interesándoles tal como se plantea. Si con un *stand* mínimo en el programa general de 40 metros cuadrados los gastos globales superan habitualmente los 15.000 €, se debe vender como poco 30.000 € para cubrir la inversión, una cantidad tan alta para la mayoría que si pinchan y la cita no se da como esperaban, este esfuerzo les lastra para toda la temporada. Vistos los tiempos y teniendo en cuenta el bajo perfil del coleccionista español (desinfladas las compras institucionales, no nos queda otra que asumir esta realidad)... hay que estar tranquilos, no perder la perspectiva ni creer cosas que no son, no vaya a ser que finalmente cuando las galerías soliciten a IFEMA comprensión para poder ajustarse todos juntos a esta crisis perpetua ella tense la cuerda en exceso, una circunstancia que podría terminar derribando nuestra gran feria de arte contemporáneo como si fuera un gigante con los pies de barro que es tambaleado por la inercia natural de los tiempos.

Dionisio González. Solo Objects. Galería *Ivorypress*.

Sin duda, ARCO es una cita con solera en el concierto europeo y una de las ferias más veteranas, pero eso no es argumento suficiente para demostrar relevancia internacional, digan lo que digan. No por incluir muchas galerías extranjeras como ha ocurrido en esta edición (133 de un total de 201) se adquiere esa importancia que se le supone. Ridículo sería tener que explicar ahora algo que todos sabemos: esto no es una cuestión cuantitativa, sino CUALITATIVA. Las mejores galerías del mundo ya no vienen a ARCO, no les interesa. El potencial económico de los coleccionistas españoles es de un nivel medio, medio-bajo y bajo, un mercado endeble que aun siendo ruidoso, no da para grandes fastos. Incluso cabría añadir que los compradores nacionales de mayor potencial prefieren adquirir piezas en Basilea, Londres, Nueva York, Miami o París porque es allí donde se muestran las obras más interesantes de los artistas más reconocidos. ARCO es para ellos una feria local por la que se pasan para

saludar a los amigos. Ante la creciente demanda de ferias internacionales en los últimos años, la española es una más que posee el inconveniente de no haber sabido modelar una personalidad propia, un carácter que debería haberse enfocado hacia aspectos esenciales como Latinoamérica y/o los artistas emergentes.

Vista del *stand* de la galería *Lelong*. En el centro, una escultura

Dicho esto, hay que dejar bien claro que ARCO por encima de todo sigue siendo una oportunidad de negocio y el mejor escaparate al que pueden optar la gran mayoría de los artistas y galeristas españoles. Para lo bueno y para lo malo. Sin ser nada de otro mundo, es lo que tenemos y un termómetro bastante razonable del pulso del arte contemporáneo español en el mundo, mucho más plegado y autosuficiente de lo que somos capaces de admitir. Sin desmerecerlo ni sobrevalorarlo. Para nosotros es un lugar básico donde se va a vender arte, a establecer contactos y potenciar intercambios. Sigue vivo porque su existencia genera inercias en todo el entramado que mantienen activos muchos resortes durante los meses sucesivos.

En general, esta edición me ha parecido todo más serio y la visita a los *stands* me ha resultado más cómoda. Las obras se podían ver mejor y el nivel de las propuestas ha sido aceptable, previsible y con pocas sorpresas. No se han encontrado las estridencias habituales de otras épocas e incluso los medios lo han tenido difícil para encontrar una imagen mediática que diera pie al chismorreo. Vista la calma chicha de estos días, el cuidado en las declaraciones, el recato de anuncio de ventas, la supuesta concordia de las partes y las pocas conclusiones que han podido sacarse... Espero que haya cambios importantes para la siguiente edición. De hecho, considero que este año hemos llegado a un punto muerto y el barco navega en el Mar de los Sargazos sin viento de ningún tipo que pueda orientarlo. Y no es un problema de dirección, Carlos Urroz es el mejor capitán que podía tener esta nave ahora, sino de contexto y circunstancias. No hablo de algo coyuntural que sólo suponga esperar para volver a lo anterior, no. Se trata de afrontar un cambio estructural profundo, asumiendo, como en cualquier faceta de la vida, que esta horma que ha funcionado durante más de tres décadas debe modificarse ahora para ajustarse a una nueva época muy distinta de la anterior.

Sema D'Acosta, 2013

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

El CAC se abrirá en 2012 a la obra irreverente del malagueño Carlos Aires

El autor rondeño estrenará en marzo un nuevo proyecto donde mantiene su mirada irónica sobre los tópicos de la iconografía patria

16.11.11 - 01:40 - ANTONIO JAVIER LÓPEZ ajlopez@diariosur.es | MÁLAGA.

A menudo llega alguien de otra ciudad, otro país, y posa su mirada nueva sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y aquello que parecía asumido por el peso de la repetición y la historia se presenta bajo una luz distinta. Extraña. La fiesta deja entrever su lado siniestro. El dolor asoma una mueca grotesca, casi cómica. Y, al menos durante un tiempo, nada vuelve a ser lo mismo.

Carlos Aires lleva años colocándose el disfraz de turista en tierra propia. Su mirada ácida, irónica, casi siempre irreverente sobre el imaginario y la iconografía patria se ha convertido en una de las señas de identidad de su trabajo. Una carrera de vuelo ascendente en la escena internacional que a principios de 2012 se verá respaldada con un proyecto individual en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga).

El antiguo mercado de abastos exhibirá a partir de mediados de marzo el nuevo proyecto de Aires (Ronda, 1974), que promete ofrecer una nueva vuelta de tuerca en su revisión de las tradiciones del ruedo ibérico. El director del centro de arte malagueño, Fernando Francés, prefiere no desvelar demasiado sobre la intervención de Aires. Avanza, eso sí, que se trata de una nueva producción realizada ex profeso para el Espacio Proyectos del CAC Málaga.

«Del trabajo de Carlos Aires me interesa, sobre todo, su mirada irónica y provocativa sobre lo local, que él plasma con una estética internacional», reflexiona Fernando Francés, quien recuerda que una de las líneas programáticas del CAC Málaga consiste, justo, en la exhibición de lo que él mismo llama «artistas de proximidad», autores del entorno geográfico cercano a los que el centro de arte abre sus puertas un par de veces al año.

Así han desfilado por el CAC Málaga algunas de las referencias más interesantes de la generación a la que pertenece Carlos Aires. Los también malagueños Simón Zabell, José Medina Galeote o Javier Calleja han presentado sus propuestas en el mismo Espacio Proyectos que Carlos Aires ocupará poco antes de la próxima primavera.

«Vamos a presentar una gran instalación que ocupará todo el espacio. Una pieza en la que Aires combinará la iconografía folclórica española con imágenes de algunos momentos históricos reconocibles por el gran público», explica el director del CAC Málaga.

Toma la palabra el propio Aires: «El proyecto que presentaré en el CAC será una sola instalación. No quiero contar demasiado porque ahora mismo estoy totalmente sumergido en ello. Estoy haciendo una obra que sería imposible presentar en otro tipo de espacios, como una galería o feria de artes».

El reto del espacio

Una propuesta que tiene sus dificultades: «Para mí supone un gran reto porque es un espacio bastante grande, sin separaciones, con unos techos altísimos y es importante tener esto muy presente desde la gestación del proyecto. Es fácil que cualquier obra que preparas en el taller desaparezca una vez que la colocas en un espacio así. Estoy contento de formar parte de un programa tan bueno como tiene el CAC».

«Toda exposición es una continuación de la anterior -prosigue Aires-: siempre se ha dicho que un artista pasa toda su vida haciendo la misma obra de diferentes maneras. Quizás sea verdad. Es cierto que hay un giro y será una exposición que mucha gente no espera de mí. Vuelvo a trabajar con imágenes de archivo, la tradición ibérica, la memoria o los fantasmas de Goya que se esconden detrás de un alumbrado circense».

La del CAC Málaga será una de las muchas citas que Carlos Aires tiene marcadas en su agenda para el año que viene. Por citar las más inmediatas, el artista enumera, en enero, la presentación de una obra en una exposición de fotografía en Sevilla y otra en el Museo Municipal de Praga. En febrero le espera Arco, con su presencia en los expositores de las galerías Mauro Mauroner (Viena) y ADN (Barcelona). Y para marzo prepara otro proyecto en la capital austriaca...

Pese a todo, incluido su apellido, Aires mantiene los pies en el suelo: «Soy bastante escéptico con casi todo lo que pasa en este país, porque tenemos muy poca visibilidad fuera de nuestras fronteras. Esto impide que este tipo de exposiciones puedan suponer un empujón para futuros proyectos. Yo sólo quiero continuar haciendo lo que mejor sé hacer, que es mi trabajo».

TAGS RELACIONADOS

abrira, 2012, obra, irreverente, malagueño, carlos, aires

ANUNCIOS GOOGLE

Cursos Gratis del Inem

+290 Cursos Gratis (Subvencionados) Apúntate a hacer Cursos Sin Pagar!
CursosGratis.eMagister.com

LAS FRASES

CARLOS AIRES ARTISTA

«Es cierto que hay un giro y será una exposición que mucha gente no espera de mí»

FERNANDO FRANCÉS

DIRECTOR DEL CAC
MÁLAGA

«De Aires me interesa su mirada irónica sobre lo local, que él plasma con una estética internacional»

“Es Pain”, de Carlos Aires

Casal Solleric

Palma

Comissariada per Fernando Gómez de la Cuesta i Pau Waelder, la mostra *Es Pain*, de Carlos Aires, forma part del cicle de quatre exposicions especialment concebudes per a la Zona Base del Casal Solleric de Palma, en el qual es proposa als artistes participants que realitzin una reflexió a partir dels efectes, els conceptes i els desenvolupaments estètics que la globalització produeix en la nostra manera de viure. *Es Pain*, de Carlos Aires (Ronda, Màlaga, 1974), planteja una anàlisi centrada en els fluxos migratoris d'un món absolutament hipervinculat.

La primera part del recorregut ens mostra una sèrie de fotografies de premsa intervingudes, un vinil en forma d'altar profà i un món artístic ple de referències al futbol, les nacionalitats, el folklore o la religió. Ens esperen també vuit-centes fotografies de persones extreïdes de diaris, revistes o webs col·leccionades durant anys, escanejades, reeditades i impreses de nou en blanc i negre. El viatge acaba amb un parquet, construït a partir de somnis trencats, realitzat amb tauletes procedents de les pasteres emmagatzemades en un cementiri de vaixells de Cadis.

Carlos Aires és un artista a contracorrent, savi executor d'un art en què tot és possible per a benefici d'uns pocs i el desajust emocional de molts. L'artista ha presentat la seva obra a nombroses exposicions d'àmbit internacional, entre les quals cal destacar les mostres individuals recents *Love is in the air* (Remix) a CDA Projects; *Opening Night* al CAC, Centre d'Art Contemporani (Màlaga, 2012) o *Let's get physical* a ADN Galeria (Barcelona, 2011).

Carlos Aires.
Es Pain, 2012.

Obra de petit format d'Àngels Ribé

Canals Galeria d'Art

Sant Cugat del Vallès

Àngels Ribé (Barcelona, 1943) està considerada una de les artistes més rellevants de l'art conceptual dels anys 70. Recentment ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2012, concedit per la Generalitat de Catalunya, tant per la seva contribució a l'art conceptual català com per la seva dilatada trajectòria, transcorreguda entre Nova York i Barcelona. La galeria Canals presenta fins al 27 de

gener del 2013 una exposició d'obra en petit format de l'artista. De fet, Àngels Ribé ha estat vinculada a la galeria Canals i ha participat amb anterioritat en col·lectives. Aquesta serà la primera ocasió en què Ribé exhibirà obres recent de petit format sobre paper de manera individual a Sant Cugat. El seu treball, contextualitzat en l'art conceptual de finals dels anys 60 i 70, inicialment va emprar materials poc

El malagueño Carlos Aires hace doblete en Basilea, el mayor escaparate del arte actual

El autor rondeño presenta sus obras con ADN y Mario Mauroner al hilo de la feria de plástica contemporánea más importante del mundo

14.06.12 - 01:30 - ANTONIO JAVIER LÓPEZ ajlopez@okartemur.es | MÁLAGA

Carlos Aires presentó entre marzo y mayo su instalación 'Opening night' en el CAC Málaga. - Antonio Saez

Esta semana todos -o casi todos- los ojos que observan la creación plástica contemporánea se vuelven hacia una pequeña localidad en la encrucijada entre Francia, Suiza y Alemania: Basilea. Art Basel supera las cuatro décadas de longevidad y se presenta como el principal escaparate dedicado al arte actual. Un evento cuya onda expansiva ha llegado hasta Miami o Hong Kong, donde la cita suiza ha plantado delegaciones. Y en ese inmenso escaparate muestra su obra por segundo año consecutivo Carlos Aires.

El artista malagueño está presente por partida doble en el extraordinario catálogo expositivo que suele acompañar a la celebración de Art Basel, que hoy abre sus puertas. Un erasmus de ferias paralelas crece alrededor de la que está considerada como la cita comercial más importante del mundo dedicada a la plástica contemporánea. En esta ocasión, Aires (Ronda, 1974) presenta sus obras en Voltaïl con la galería barcelonesa ADN y en Scope, de la mano de la sala austríaca Mario Mauroner. Habla el artista: «Con ADN presento la obra 'Visceral', que es una cabeza de toro diseccionada con la boca abierta, a través de la cual se puede ver una pantalla con un vídeo en el que se muestran primeros planos de personas teniendo orgasmos, obtenidos de películas eróticas de los años 60 y 70».

Una pieza controvertida que ADN pensaba exhibir en la última edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco) y que al final no se mostró al público. Tampoco ha visto la luz en la sala barcelonesa, así que se trata de la primera vez que 'Visceral' sale de los almacenes, tal y como recuerda Juliana Debeuscher, representante de ADN.

Una galería que también ofrece en su expositor de Voltaïl la instalación de Aires titulada 'In the glass darkly', formada por espejos y retratos de personas sonrientes, así como las piezas realizadas a partir de billetes de curso legal, enmarcadas en las series 'El jardín de las delicias' y 'Es pair'.

Ese peculiar soporte -los billetes de curso legal- también forma la materia prima de otra obra que Carlos Aires presenta estos días en Basilea. Se trata de 'Cabaref' y forma parte del discurso expositivo de la galería Mario Mauroner en la feria Scope. «Es una obra de 160 x 150 cm con la letra de la canción 'Money, money, money', de la banda sonora de la película 'Cabaref', formando una espiral. Todas las letras se han cortado con láser a partir de billetes de los 25 países más ricos del mundo según Wikipedia, basándose en el producto interior bruto», aclara Carlos Aires.

Una mirada irónica y crítica

Así que Carlos Aires se mantiene fiel en su prospección del imaginario colectivo español y en su mirada irónica pero también crítica sobre algunos de los males de la sociedad contemporánea. Un discurso en el que Aires combina las piezas de impacto visual -como las que ahora presenta en Basilea- con una nueva senda inaugurada con la instalación 'Opening night', expuesta en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) entre marzo y mayo.

En aquella pieza, la trayectoria de Aires da un giro hacia la contención formal. Una propuesta integrada por farolillos de feria en los que había estampado desde rostros de personajes históricos variados hasta escenas bélicas o semblantes de personajes anónimos en pleno climax sexual.

Un aretato compartido por quienes aparecen en el hocico del toro protagonista de 'Visceral', con la que Aires regresa a los terrenos más impactantes de su discurso. El toro representa además una de las figuras esenciales en la iconografía y en la temática manejada por Carlos Aires desde sus primeros proyectos.

El poder icónico del toro

Ahí estaban los personajes del Bombero Torero en su serie fotográfica 'Y fueron felices', la silueta del burel recortada sobre discos de vinilo en 'Golden tears' o aquel toro de Osborne de bombillas rosas que coronaba el expositor de la galería madrileña Álvaro Alcázar en el Arco celebrado en 2009.

Así hasta llegar a las estampas en blanco y negro en 'Opening night' y su potente reverso en 'Visceral'. Una pieza que, como ha sucedido muchas veces a lo largo de la trayectoria de Carlos Aires, promete salir en más de un noticiero...

AIRES EN BASILEA

Voltaïl. Acude a la feria con la galería barcelonesa ADN, que también presenta los trabajos de Bruno Peinado y Federico Solís.

Scope. El autor malagueño forma parte del expositor de la galería austríaca Mario Mauroner junto a Luc Mollenberger y Bruno Peinado.

Art Basel. Considerado la feria de arte contemporáneo más importante del mundo, hoy abre las puertas de su edición número 43.

The works of **Carlos Aires** reflect real places as well as dream settings and fairy tales. His works also refer to famous love songs, as well as 19th-century European period scenes, leading the audience into a colorful and ironic world full of love, relationships.

Vinyl helps artist criticize society

Spanish artist **Carlos Aires**' solo exhibition in Turkey, which continues until June 16, aims to reveal the dark, melodramatic side of daily life by focusing on religion, wars and violence

RATICE ULIAN **INTERVIEW**
Carlos Aires solo show, which is an display at Istanbul's CDA Projects in the Masr Apartment, aims to show the dark melodrama of daily life. His photographs, taken with long exposure and not manipulated, reflect 19th century literary novel settings. While they touch the magical realm genre of fiction.

His photographs, "Enchanted Woods," which are composed of peaceful and silent pastoral images and enchanting Baroque-period poems and artists, depict parks for cruising. "Cruising parks are places where people who have different sexual desires gather and have sex. This park is in Belgium," Aires said about one photo. There is a certain mood to it, suggesting a gothic setting from a 19th century literary novel.

"With lots fog and without any wind, the photos look like the woods are abandoned. There are people however, because they are moving, using lots of exposure means they do not appear," said Aires.

There are no people to be seen, and those who view these postcard-perfect photographs frames of pastoral landscapes have absolutely no idea that those idyllic landscapes are actually the settings of the wildest, loudest forms of gay sex.

This is a part of **Carlos Aires**' artistic approach. He likes to use real places and real people, but make their reflections in photography apart of fairy tales. His works, Wolf I and Wolf II, which are from the series "Happy Ever After," showcase a father and a son who have "Werewolf Syndrome."

"When I was taking photographs of my father and son I did not put the camera in front of them, instead,

I put the camera below them and asked them to pose for me. Normally, these people take part in freak shows or in circuses and they do not like their situation. However here it is different and they look proud. They are proud to be themselves," said Aires. The Enchanted Woods and Wolf I and Wolf II are a part of a future project. "In the future I will make a book of these settings and people. I am trying to reflect fairy tales here. The book will also focus on that."

Travelling and taking photographs
 Aires travels a lot. He travelled to Mexico for the father and son with werewolf syndrome, and to Belgium to photograph Enchanted Woods.

Even though he travels all over the world, his roots have always created the main focus in his works. "I am from Ronda, a place in the south of Spain. In my village people are very religious. There are religious ceremonies throughout the year," he said, while explaining his vinyl works.

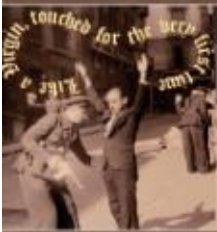
In these works, Aires uses vinyl arrangements, prepared by cutting long play album disks. The works thus refer to famous love songs, as well as Baroque-

period icons, leading the audience into a colorful and ironic world full of love, relationships, memories and pain. The starting point for Aires is the dark melodramatic part of daily life. Wars, violence and sexual identity are the main focuses that audiences may see in his works. With the cut vinyl disks, Aires has crafted together sexuality, religion, pain, and pop culture. In its most crude form, reality comes together with the glimmer of the entertainment world, removing the differences between these layers and increasing the contrast. The names of the songs, written on the vinyl are important, according to the artist. "For example, in my golden vinyl collection, the vinyl's name is 'Let's Get Lost.' This is a song that we are familiar with, but here I use the religion concept. When we see these works it says 'let's get lost.' But this also suggests a negative approach, because we can also get lost through religion."

The criticism of religion comes from his own country. "In my village, many people are very religious and the Catholic-style churches are very well decorated with gold and lots of religious accessories. That's why I use gold and these accessories in my series."

This is not the first time the audience will see Aires' criticism of society, war and religion. In 2005 a controversy erupted in Austria over a public art project depicting Queen Elizabeth II, George W. Bush and Jacques Chirac apparently having sex. Aires' posters were part of a series of 150 different images being flashed to motorists via billboards across Vienna. The posters, as well as one of a woman lying naked on a bed, except for a pair of knickers bearing the EU flag, were condemned as pornographic.

Aires is still criticizing society today, and he is becoming acquainted with different material while he creates his works. **Carlos Aires**' "Love is in the Air (Phobia)" is at CDA Projects in Istanbul until June 16. www.cda-projects.com

Wednesday 13, April 2011

DERNIÈRES NOUVELLES!

Exposition : Marc Desgrandchamps – Le Dernier rivage

Biennale d'Aquarelle de Brioude

TERRE DU FEU, oeuvres modernes d'Azerbaïdjan

le Saint Germain des Prés, Nouveau !

Alizé Meurisse : Pen Knife

Dans la tête de Robert Smith

Guido Crepax (1933-2003) : Valentina

VOIR PLUS DE NOUVELLES

PUBLICITÉ

Les 5 articles les + Vus

Apprenons à lire de Safia Bahmed-Schwartz

Quay d'Ivry : Fête des Arts et Rue

Inauguration de la Gaîté Lyrique : Reportage

ARTICLE PRÉCÉDENT

Carlos Aires : Let's Get Physical 0 Commentaires

Par rédaction

Posté le 13 avr 2011 à 6:37

CA 2011 - Love is in the Air III (gold vinyl edition)

ADN Galeria inaugurerà le 15 avril prochain la seconde exposition personnelle de Carlos Aires, *Let's Get Physical*. L'artiste revient ici sur un univers qui lui est familier, presque domestique, qu'il aborde pourtant avec un regard décalé que l'on pourrait comparer à ce qu'Edouard Glissant a défini comme le regard de ceux qui se reconnaissent comme « Autres », précisément parce qu'ils sont capables de se regarder à travers les yeux de l'autre. Carlos Aires est une sorte de global buster, un véritable citoyen mondial ; il maîtrise les procédés d'hybridation et privilégie une esthétique du chaos qui lui permet d'opérer par inclusion plutôt qu'exclusion. Dans son travail, des réalités opposées cohabitent et produisent d'imprévisibles sources de connaissance. La dichotomie entre réalité et fiction, vérité et mensonge, naturel et artifice, tradition et contemporanéité devient ambiguë. C'est lorsque ces éléments se rencontrent que l'unité est atteinte.

Let's Get Physical présente un groupe d'oeuvres dans lesquelles l'histoire, la tradition et une certaine idiosyncrasie ibérique rencontrent l'un des leitmotivs de l'oeuvre de Carlos Aires : titres et paroles de chansons populaires sur l'amour, les relations, la mémoire et la douleur. La première oeuvre est une installation allégorique qui renvoie aux patios Andalous et aux cimetières. De vieilles photographies de gardes civils espagnols sont associées à des tricomes de céramique – couvre-chefs officiels des gardes – employés ici en guise de récipients pour des fleurs et plantes exotiques. Ce jeu conceptuel mêle nationalismes et mondialisation. Dans le même espace, on peut voir une énigmatique sculpture de Santiago Matamoros, Patron de l'Espagne, brandissant une épée dorée sur laquelle le refrain de la chanson « Let's get physical » d'Olivia Newton John est sculpté. Celui-ci invite à reconsidérer l'aspect corporel et physique des êtres humains.

Les citations musicales sont également présentes dans les oeuvres exposées dans le second espace de la galerie, comme c'est le cas pour l'installation en forme de coeur composée de couteaux, intitulée « How deep is your love ». Les titres de chansons bien connues sont gravés sur chaque lame : "Killing me softly", "Do you really want to hurt me?" ou "Se nos rompió el amor de tanto usarlo".

Ici encore, l'antagonisme entre les formes arrondies, la tonalité romantique des titres et le caractère coupant des couteaux rend compte du mélange entre haine et amour qui caractérise toute relation. Cette oeuvre est en effet une allégorie de l'amour viscéral dans lequel affects et violence cohabitent, parfois jusqu'à la mort. L'installation est

L'intervalle lumineux au Guggenheim Museum Bilbao

Le Royal Monceau Raffles : 1er Concours pour la Photographie

Publicité

Announcez sur ArtéMédia
Cliquez pour insérer votre lien ici !

Votre publicité ici ?

Tous les Articles :

Choisir un mois

Liens

- ArtéMédia
- ArtéMédia Radio
- ArtéMédia/motion

Pages

- Invitations ArtéMédia
- À propos
- Agenda ArtéMédia
- Announcez sur ArtéMédia : Les tarifs
- Archives
- ArtéMédia ! La radio !
- ArtéMédia : l'équipe

d'archives du Fotomuseum de Anvers, de la Librairie Nationale Espagnole et du journal ABC de Madrid. *Let's Get Lost* évoque un rebata d'autel, dans lequel des compositions de disques vinyles dorés placés dans des écrans noirs mêlent des références iconographiques patriotiques, religieuses et pornographiques. D'une manière un peu anachronique, elles renvoient au flux ininterrompu d'images diffusées dans les médias et sur Internet. Au lieu des personnages des Saintes Ecritures, les dieux sont faits ici de chair et extraits d'émissions télévisées. La phrase « Let's get lost » couronne également une statue du Christ peinte recouverte d'une peinture brillante noire. Extrait d'une chanson de Chet Baker, le refrain nous invite à nous abandonner à l'amour et à perdre contrôle. D'une manière plus tragique elle renvoie pourtant aussi au suicide du chanteur et à son triste destin.

du 15 avril au 14 mai 2011

ADN Galeria

c/ Enrique Granados, 49

SP-08008 Barcelona

T. (+34) 93 451 0064

F. (+34) 93 675 2423

info@adngaleria.com

http://www.adngaleria.com

CA 2011 - Love is in the Air IV (gold vinyl edition)

complément Kinsy Ray « Man in the street » et des photographies

Joan Cardells

GRAFITOS. CERAS. CELULOSAS. BRONCES.

SALA PAPPALÀ. Albarraia, 5. VALÈNCIA. Hasta el 2 de mayo.

Una chaqueta de cartón sostenida por los sombríos huecos exhibe toda su precaria elegancia en la entrada de una exposición en la que se hace oportuno repaso la obra última de Joan Cardells (Valencia, 1948). La chaqueta, que bien podría figurar como metáfora de un modo de hacer y de ser valencianos, de la que se muestran todas sus componendas a base de mordientes pespunte, sirve de preámbulo a una exposición con la que se finiquita un espacio, la Sala Pappalà, que en los últimos años se ha convertido en referente para el arte de nuestros días; sin más, sin argumentos, sin justificación, más allá de una arbitrariedad política más. Con la chaqueta 1897 (1978) Cardells se adelanta en el tiempo y actualiza acontecimientos que pensamos de otro tiempo y que resultan reveladores, cuando las piezas que se presentan muestran su cruda desnudez. Sin embargo, no todo se deriva de un terrible dramatismo. Como es habitual en su trabajo, más allá de esa primera dramaturgia, hay lugar para la poesía y el humor, que aquí se manifiestan sutilmente. Tras la chaqueta, aparecen motivos redundantes: aceitunas, calabazas, pantalones, depósitos de agua, techos de uralita, granadas, bacalao, melones, ollas o torsos, a los que se le suman, como novedad, gallos y patos. Todo, abundando en la capacidad expresiva, monacal, de las técnicas y los materiales como el grafito, el cartón, los bronceos, grafitos, mármoles y ceras, dispuestos para hacer ostensible un exquisito catálogo de taxidermista, aquél que se detiene en la recomposición de los silencios de cuanto nos rodea. JOSÉ LUIS CLEMENTE

J. CARDELLS
1897. 1978

C. AIRES-
HOW DEEP IS
YOUR LOVE.
2011

Carlos Aires

LET'S GET PHYSICAL. GALERÍA ANN. Enrique Granados, 49.

BARCELONA. Hasta el 14 de mayo. De 750 a 26.000 E.

En 2004 Carlos Aires (Ronda, Málaga, 1974) irrumpió en la escena artística con un video impactante. *Mister Hyde I (Darkroom)* combinaba escenas grabadas con cámara oculta en el cuarto oscuro de una discoteca gay con otras registradas en un túnel del horror. Un video que realizó durante la larga temporada en la que ha residido en Amberes. Hace un año que ha vuelto a España. Y el eloque del regreso está bien presente en su nueva exposición en la galería ADN. Así, la entrada está presidida por decenas de fotografías recogidas de los archivos del ABC. Los protagonistas son guardias civiles: desde imágenes de la guerra hasta la entrada de Tejero en las cortes. Entre

G. MARTÍN:
VOZ HEUGA.
2011

ellas ha colocado unas macetas con plantas exóticas y la forma del célebre tricrómio distintivo de la benemérita. Hay evidentemente un guiño a la traída y llevada cuestión de la memoria histórica, pero también una necesidad por explicarse en un contexto propio. A lo que hay que añadir cierto gusto por lo barroco, lo abyecto (como en aquel primer video, ahora con algunas imágenes dramáticas), e incluso por cierto sentido del humor (guardias civiles en pantalón corto ayudando a damnificados en una inundación). Elementos no sólo presentes en esta obra sino en toda la exposición. Carlos Aires juega con referencias musicales (siempre alude a títulos de canciones pop), religiosas, sexuales o patrias: en vinilos dorados recordados con la forma de imágenes de prensa y porno presentados en forma de retablo o en un Cristo enmarcando el título de una canción de Chet Baker: *Let's Get Lost*. DAVID G. TORRES

Gloria Martín

VOZ HEUGA. GALERÍA BIRIBAN. Méndez, 5.

SEVILLA. Hasta el 17 de mayo. De 200 a 3.200 E.

Aunque a primera vista esta exposición de Gloria Martín (Acalá de Guadaíra, Sevilla, 1980) puede parecer sencilla, realmente resulta un proyecto pictórico y conceptual de mucho calado que, partiendo del espacio museístico y la sacralización de las obras de arte como vestigios contemporáneos, reflexiona sobre su significado y la manera en que se exhiben. Al vaciar de contenido cualquier reproducción de un cuadro o escultura, siempre permanecerá su rastro y por ende la contextualización que lo sitúa, una huella entre misteriosa y aséptica que, aferrada sólo a la forma, mantiene viva la esencia de lo que es sin mostrar nada de su fundamento. Esta desnaturalización intencionada del objeto permite desviar la atención hacia otros detalles relevantes de utilería y almacenaje –bien sean cajones, burgenios, vitrinas o armarios–, elementos contenedores en los que pocas veces nos fijamos y que asumen aquí todo el protagonismo. Así, podemos ver las cajas de *Boîtes en Valise* de Marcel Duchamp o una urna que protegía una pieza de Louise Bourgeois, referencias inequívocas a trabajos célebres que, sin aparecer directamente en la imagen, siguen estando presentes. El juego entre contenido y continente se extiende a la propia sala, que funciona como una instalación donde la artista ha colocado a tamaño real y en los mismos emplazamientos en los que se ubicarían si fuesen verdaderas, dos pequeñas telas que recrean una cámara y un termohigrógrafo, ficcionando también el lugar expositivo y convirtiéndolo en parte activa de la muestra. SEMA D'ACOSTA

Museo
(¿Mandan las
audiencias?)

Marta Armada
Hera al día de los
truenos de la
potencia

Charles Foster
"¿Señor le molestó con
Washington en su momento
más en la lucha contra ETA?"

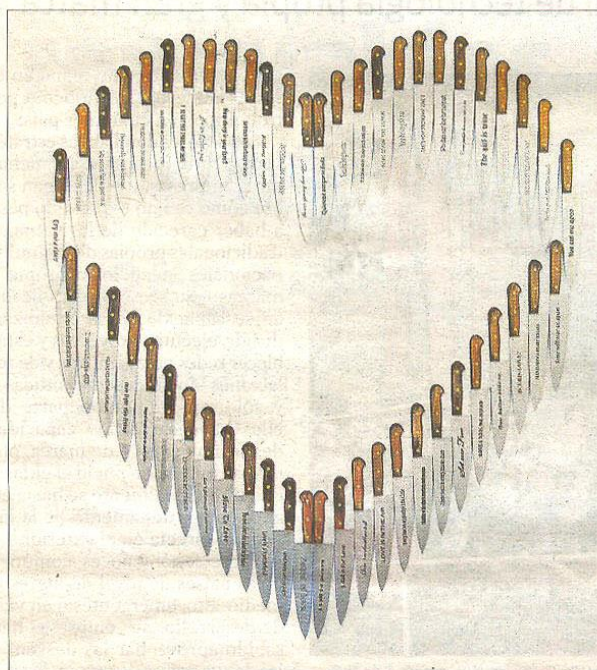
Israel Galván
"Me siento cómodo al
bordo del precipicio"

EL MUNDO

ALTERNATIVAS

EXPOSICIONES

Contra todo

Felipe de Guevara

Contra hábitos, costumbres, símbolos católicos; contra la caricaturización de la cultura. Contra el medio social en el que ha despertado y tira con balas fotográficas, con tuestos transformados en tricorno, con cuchillos, con ironía. Y hace dianas o se acerca, en su exposición *Let's get physical*, hasta el 14 de mayo.

Tres instalaciones, objetos y fotografías, para desarrollar su

crítica. Precios, de 750 a 26.000 euros, ya sea instalación completa o por fragmentos. Carlos Aires (Ronda, 1974), estudia Bellas Artes en Granada, marcha a Holanda con una Erasmus y es becado en EE.UU., pasando a vivir en Bélgica.

'HOW DEEP IS YOUR LOVE', 2011

Carlos Aires
52 cuchillos de Albatete serigrafía-

dos e imanes
140 x 125 cm
AND Galería
Precio: **9.000 €**
Tel. 93 451 00 64

lectura en este contexto, en el que los maceteros no son sino tricrónicos, ahora de cerámica, que ofrecen plantas naturales no autóctonas. Las confrontaciones entre inclusión y exclusión, local y global, pasado y presente están servidas.

Superado este tramo, Aires pone a prueba a otro artesano patrio (el carpintero que le ha facilitado las tallas de esta y otras muestras, y que más adelante será un encuadernador, que graba en oro de 24 kilates estribillos memorables sobre otras fotos extraídas de los archivos del Fotomuseum de Amberes, la Biblioteca Nacional y ABC, de nuevo), en la escultura de un Santiago Matamoros en cuya espada se ha grabado el título de la expo, un sacrilegio en estos tiempos tan políticamente correctos que corren. Porque recordemos que la traducción libre del estribillo de la famosa canción de Olivia Newton John vendría a ser algo así como «saquemos nuestro lado más animal o salvaje».

«Under My Skin»

Tras la escultura y la serie de fotos intervenidas, la instalación en forma de corazón compuesta de cuchillos *How Deep Is Your Love?* (la más fotografiada de ARCO'11), una especie de «gramola» que el visitante recorre con la mirada hasta posarse en un título de los grabados en sus hojas y que hacen alusión a la violencia del amor (*Killing me Softly, You Cut me Open, Can't Fight This Feeling...*). Al fondo, los altares profanos y neobarroca de vinilos dorados, cuyos contenidos no los marca la leyenda, ni a sus personajes los encumbra la gloria, sino las injusticias del día a día y los nuevos medios de masas. Y al final, el sentido de pérdida se acentúa en una nueva talla, la del Cristo *Let's Get Lost* -o «perdámolos»-, tonadilla tomada prestada a un Chet Baker que, paradójicamente, tanto cantó al amor y que terminó suicidándose. Decididamente, una exposición que hará las delicias de los que postearon en mi muro «me gusta» y los que se quedaron con las ganas.

JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA

CARLOS AIRES LET'S GET PHYSICAL ★★★★★ Galería ADN, Barcelona. C/ Enric Granados, 49. <http://www.adngaleria.com/>. Hasta el 14 de mayo

BOCADOS DE REALIDAD

La galería ADN de Barcelona sirve de caja de resonancia para el trabajo reciente, con banda sonora incluida y en clave autobiográfica, de Carlos Aires

Lo publiqué en mi muro en Facebook porque me hizo gracia: Mientras Carlos Aires (Ronda, 1974), preparaba el montaje de esta muestra en Barcelona, me llamó para informarme del asunto. Recuerdo que cuando acabamos de hablar se despidió con un sonoro «adeu». Nada de particular, si no fuera por su marcado acento andaluz. La fusión quedaba hasta resultona. Comunicar esto en la red social supuso varios rápidos «me gusta» y algún simpático

comentario. Cuento esto porque la misma obra de Aires -y esta exposición es buen ejemplo- nace de poner en contacto realidades aparentemente contrapuestas que, en su nuevo contexto, arrojan cierta sensación de pérdida y un nuevo ámbito desde el que observar lo que tendemos a discriminar por anodino o manido.

Montaje teatral

Esta es la segunda individual de Carlos Aires en Barcelona y también la más redonda de las celebradas hasta ahora en España. El espacio de la gale-

ría se presta al montaje teatralizante y en recorrido que tanto beneficia -si está bien trabado- a este artista. Con *Danzad, danzad, malditos*, la anterior cita en estas salas, Aires cerraba un ciclo de más de una década en Centroeuropa. Aquella muestra era una especie de recopilación de lo que habían dado de sí esos años. Las nuevas series de Barcelona (iniciadas ya en España, y que poco a poco se han ido conociendo en Álvaro Alcázar, su galería en la capital, ARCO y alguna colectiva), nos ofrecen a un creador que

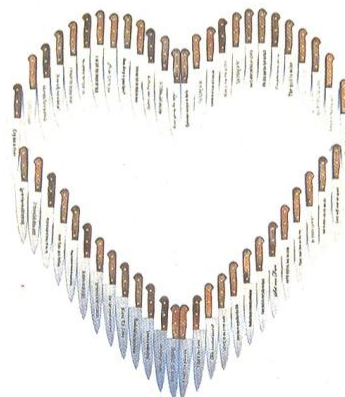
no renuncia a sus instintos y sus formas, pero menos temperamental y más asentado y calculador.

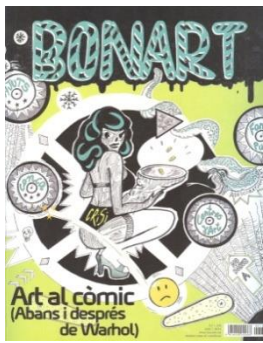
Un choque de trenes

Y el mordiente llega ahora de un nuevo extrañamiento: el que provoca regresar a un país que se cree que se conoce pero que ha seguido su camino y su desarrollo mientras el artista estaba fuera. Más que un choque entre lo local y lo global (que también lo hay en el conjunto), el descarrilamiento llega ahora del reposo a lo que se creía conocido de memoria.

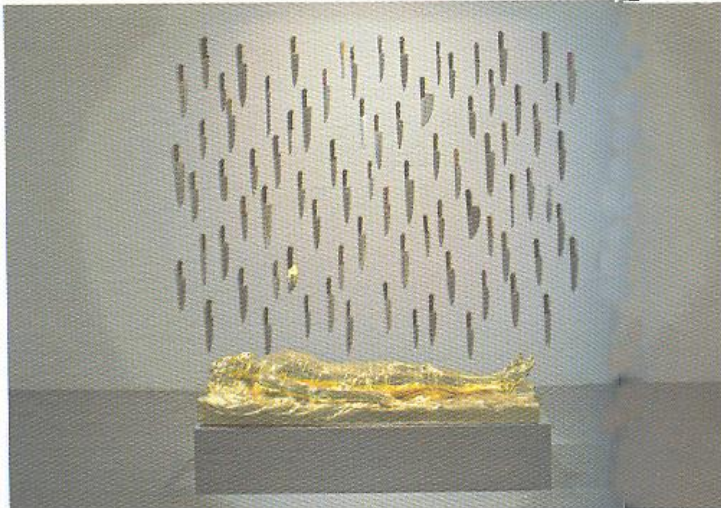
Porque lo autobiográfico siempre ha sido un ingrediente fundamental en el puchero de Aires, pero ahora prevalece la relación del artista mismo con el entorno, que se tensa, sin llegar a romperse. Esa es la fina e invisible línea que recorremos desde el *Let's Get Physical* del título hasta el *Let's Get Lost* de la última pieza, en un deambular mudo, pero con sus propias bandas sonoras. Nada más entrar en la galería, Aires nos recibe con una instalación que evoca la configuración de los patios andaluces -que lógicamente le son familiares-, pero también la de los nichos en los cementerios (*Luto ibérico*, 2011). Fotografías vintage de guardias civiles extraídas de la colección de ABC, reclaman una nueva

Sobre estas líneas, detalle de la instalación «Luto ibérico» (2011), de Carlos Aires. Debajo, «How Deep Is Your Love», cuchillos serigrafiados con títulos de canciones de amor

Carlos Aires.
Llorando,
2010.

“Let’s Get Physical”

Galeria ADN

Barcelona

Let’s Get Physical, projecte de Carlos Aires que la galeria ADN exposa fins al 14 de maig, és, segons el mateix artista: “Un treball molt ibèric i bastant visceral, en què torno als toros, al barroc espanyol i a la imatgeria catòlica però d’una manera molt més poètica i personal.” Aires desenvolupa a través de la seva obra una estètica de l’ambigüitat, amb una actitud analítica davant de la nostra percepció de la realitat. Carlos Aires treballa amb associacions d’idees i estereotips per intervenir en la nostra percepció de la realitat. *Let’s Get Physical*, com la resta de projectes d’Aires, proposa jocs a l’espectador, per descobrir com poden ser –i quantes n’hi ha– les diferents formes de llegir una imatge, un vídeo o una *performance* per interpretar una situació. Els treballs exhibits –*Let’s Get Physical. How Deep Is Your Love, Killing me Softly, Do You Really Want to Hurt Me?* o *Se nos rompió el amor de tanto usarlo*– fan una clara referència al món musical i ens descobren com realitat i ficció, veritat i falsedat, naturalitat i artifici, tradició i contemporaneïtat es confonen molt sovint. La seva obra ens enfronta a un món on els contraris es troben.

CARLOS AIRES

ADN Galería tiene línea expositiva: acerada, crítica, con obras y artistas con mordiente, buscando una sacudida en el espectador y la mirada distinta en nuestro arte actual. En esa dirección va la muestra *Let's Get Physical*, de Aires, conjunto de instalaciones, fotografías y objetos, haciendo crítica de costumbres celtibéricas aprovechando temas de canciones populares y orientando posiciones diferentes desde una sensibilidad crítica. La religiosidad, el fanatismo, el amor, lo rancio y lo visceral entre los objetos de debate de este rondeño de 1974, que vive y trabaja en Madrid.

ADN Galería | Enric Granados 49, 08008 Barcelona |
www.adngaleria.com | Precios: De 750 a 26.000 euros

Adolescents
En altres estudis sociològics
sobre els joves treuen l'òptica

ART

L'art de cridar l'atenció

Carlos Aires, un escàndol

MARIA PALAU

És difícil trobar un artista –espanyol– més motivat per cridar l'atenció del espectador que el jove andalús Carlos Aires (1974). Cridar-li l'atenció per escandalitzar-lo i, si ha aconseguit l'objectiu, burlar-se sense compassió dels seus tabús i prejudicis. Aires va ser aquest any a la fira Arco un dels artistes espanyols més representat amb les seves instal·lacions brutals i impactants i, sens dubte, va ser l'artista que va atreure més portades de diaris. El seu art, una mescla visceral però molt estudiada d'iconografia rànica espanyola, religiosa, pornogràfica i violenta, llueix ara a la galeria barcelonina ADN. No es perdin el seu cor fet amb afilats ganivets gravats amb lletres de cançons romàntiques. «La provocació fàcil no m'interessa», acostuma a dir Aires. El seu art, que amaga més del que ensenya, li dona la raó.

CARLOS AIRES. «Let's get physical»
ADN Galeria. Carrer Enric Granados, 49.
Barcelona. 93 451 00 64. Fins al 14 de maig.

Instal·lació de Carlos Aires.

Fe en l'art

Tribut a Josep Novellas

MARIA PALAU

Es artistes difícils de classificar acaben sent incòmodes i se'ls aparta injustament del relat oficial de la història de l'art. És el cas de Josep Novellas (Mataró, 1959-2009), artista de sòlides conviccions que va fer el seu camí en solitari, sense concessions a les modes i als últims crits artístics. La seva obra s'erigeix com un gran homenatge a l'art del segle XX, però té una personalitat que transcendeix els temps

JOSEP NOVELLAS «Desdoblaments»
Ateneu Caixa Laietana (La Riera, 92) i Sales d'Exposicions de Can Palauet (carrer d'en Palau, 32). Mataró. Fins al 26 de juny.

Obra de Josep Novellas.

Son en total 77 las galerías españolas que este año acuden a ARCO, la mayoría en las secciones del Programa general y ARCO 40, donde los jóvenes valores se abren paso. Recorremos aquí los stands más apetecibles, donde triunfan la fotografía y el dibujo.

Explicamos recomendando algunos obreros. Si usted pertenece a la inmensa mayoría de visitantes que no colecciona ni compra para nadie, le resultará duro visitar los stands con el simple propósito de tomarse el pulso a la actualidad artística —si es que eso es posible— pues, lógicamente, si los espacios ni el montaje están diseñados para ello. Los galeristas, como es natural, están en la feria para vender. Aún así, vemos algunos stands

CARLOS AIRES: FFE
GOTTSCHALK: UNDAK
M.F. SKIN: JET DUNAJ
WASHINGTON: 0009
(SANDUNGSA)

Propuestas para seducir (y vender)

montados con criterios más "muselísticos" —muecas, obras, meros artistas, distancias adecuadas— en los que es posible abstrerse por un momento de la tensión del día de mercado. Para el visitante medio, los stands más "amigables" son los Solo Project, inaugurados por un físico artista, y los del programa ARCO 40, en los que se presenta un número de sus artistas. El Programa general es el del mayor espacio. En El Cultural presentamos este número especial con actualización, por lo que no es imposible transmitir impresiones reales, pero a juzgar por la información que nos proporcionan las galerías cabe advertir

que este año, a pesar de que se va reduciendo poco a poco el número de stands, la oferta va a ser especialmente apabullante. Las circunstancias económicas invitan a tener expuesto un poco de todo para no dejar escapar ninguna posibilidad de acudir con una media de entre diez y quince artistas. En algunos, sin todos o casi todos con los que trabajan. Sin posibilidad de referirnos a artistas o a argumentos, y ante la dificultad de hacer un elenco de picones concretos, sólo me queda recomendar a quien quiera aceptar recomendaciones que preste su atención a las galerías y a los artistas españoles. No crean que

encontrarán mejor material en las galerías foráneas. Las de aquí trabajan con artistas extranjeros de alto nivel y defendiéndolos, en la medida de lo posible y cada una con su nivel de profesionalidad y éxito, la obra de nuestros artistas.

Novedades en 40 metros

La feria se ocupa por definición de las novedades y hay que traer a Madrid género reciente. Las que tienen esa premisa como obligación son las galerías participantes en el programa ARCO 40. En ese número de metros cuadrados pueden instalar obras, como decía, de sólo tres artistas y con una antigüedad máxima de tres años. Parece que el comité de selección de ARCO, que tanto ha

dado que hablará cuenta de las ingerencias políticas sufridas, considera esta sección de la feria como el tablero en el que es más fácil mover fichas. Cuanto este año trece galerías españolas que no fueron incluidas en la anterior edición de la feria y, de ellas, diez están en ARCO 40. Igualmente, de los sesos que sí estaban el año pasado pero no han sido admitidos éste o han decidido no acudir —es sorprendente en particular la retirada de Luis Adelantado y Salvador Dalí—, seis estaban en ARCO 40. No voy a mencionar las excluidas, que bastante perjudicadas salen ya, pero sí las que están: Alfredo Vitas, ATM, Benveniste, Cayón, Del Sol, Evelyn Borrell, Factoría Compostela, Francisco Gómez, JM, Michel Soukine, MS, Nieves Fernández y Rafa López.

Parece que ésta es una opción que gusta a las galerías no sólo jóvenes sino con recursos económicos modestos. Hasta a las 19.099 euros que cuesta el stand mínimo de 65 metros cuadrados en el programa general —incluido el IVA y la inscripción obligatoria en el catálogo—, o a los 28.462 que consta el de 100 metros, el de ARCO 40 para un

La feria se ocupa por definición de las novedades y hay que traer género reciente. Las que tienen esa promesa como obligación son las de ARCO 40

fijo de 12.412 euros. El espacio en Solo Project, de 30 metros, implica "sólo" 6.955 euros de inversión. Las galerías españolas que participan en ARCO 40 acuden muy mayoritariamente con artistas españoles más o menos jóvenes. Con precios razonables que no suelen sobrepasar los 10.000 euros, incluso es posible encontrar obras por debajo

de los 600. Aquí sí es posible detenerse en algunas de las propuestas.

La fuerza de la naturaleza

Es curioso que, sin haberlo pretendido —ya que sólo quería señalar los artistas más interesantes—, mi "selección" tiene finalmente cierta coherencia y constituye un catálogo de nuevas aproximaciones a la representación de exteriores e inte-

ISABE HERRERA: A
DISTANCIA N.º 1. 0009
(FORMATO CÓMODO)

riores. ATM Contemporary, herederos de la histórica Alinari, viene de Gijón con Isabe Herrera, que ha empezado a estudiar sus habituales figuras etnológicas y al contrario en la preciosa construcción de torremontes escarriados exteriores. El título de la serie *Leviathan* alude a las fuerzas de la naturaleza, que toman aquí forma de torrado; la artista muestra los momentos previos, de la amenaza, y los resultados de la devastación. En Baccio (Vigo) sobresale la fotografía sucesional de Hugo Royo, quien consigue con la serie *Reportaje* 72 fotografías de una *bruta lluvia durante una noche de verano* una despojada evocación de una fenómeno meteorológico, mucho menos dramático. Del Sol —y ya, más común del tiempo— (Barcelona) que se centra en la feria, presenta dos estupendos proyectos de Raúl Gómez Valverde. Uno de ellos reabre el realizado por Félix González-Torres para el MoMA (*Untitled*) 1991. Fotografía en Nueva York las localizaciones originales donde se exhibieron los 24 valles publicitarios con camuflaje —son intenciones desparejadas, en exteriores—, y nada es video de una conversación de dormitorio frígida entre Peter Mancusi, el fotógrafo que documentó las valías en 1992, y América Rosari, la galerista de González-Torres. El

erto, *To bed and to beeb*, se encuentran en distintas estancias y condiciones atmosféricas, de forma sistemática, algunos incesos de Regent's Park en Londres, a parte de las que elabora diseños conmutados capaces de transmitir esas diferencias climáticas. Pero en la modalidad de representación del paisaje, quien se lleva la palma es Carlos Injalba, en Juan Sola (Barcelona), que continúa explorando las formas entre naturaleza y artificialidad, a veces presentando proyectos. Unos días, gracias por el que viene, en el tema de un bosque entre antropistas, en Pekin, uno por el desarrollo de la ciudad que desmonta fotografías de manera que se elija de reflejar la disposición física y los dispositivos en la experiencia temporal que este escenario propicia. El que el arte total lo de Michael Najjar con sus cuadros digitales.

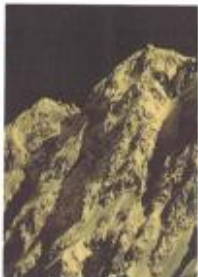
Purpura neobarnes

En relación con la obra de Injalba, el tema elegido por Santiago (Osma) para su stand es "Arteles que dejan ver el paisaje". En el desarrollo del excelente procedimiento pictórico de las formas naturales, a la vez esencial y esencial, que hace Jesús Zarza y la serie *Conting* por de Carlos Añón, largas exposiciones fotográficas de paisajes que recorren sectores occidentales ofrecen otra visión de los paisajes en Gando Santiago, con *Sweetness* de Regy y sus esculturas animalarias, y más animalitas, menos pacíficas, en los *edgés* de Tishah Calben en Ville Oest, Valencia). Añón muestra también nuevas obras de la serie *Lovers in the Air* y *El País* y *el País* y *el País* (Ostia refines) secretados.

Es muy bueno el trabajo de

No crean que encontrarán mejor material en las galerías ferreñas, las de aquí trabajan con artistas de alto nivel

Pablo Rubio (Barcelona), *Plasencia*, en Fernando Cárdenas (Madrid), sobre la mina de Cerro de Pasco en Perú—sus cambios—Son una fotografía tomada allí que se han encerrado en sus fondos de plomo que cancelan la posibilidad de su contemplación, haciéndolos como de la irrealidad de los habitantes de aquel lugar. Al tiempo, la artista adapta la técnica digital de los mundos para hacer una creación del suelo a través de uno de sus elementos más básicos: los escarabajos de color. Por su parte, Huanzhi Sheng (Beijing) su interpretación del interior doméstico como algo profundamente conectado a través de sus múltiples imágenes que realiza

(Buenos dibujos también los de Jorge Pérez en Rafael Ponce y de Dariusz Phelps en Nieves Fernández).

Exteriores de cine

Exterior e interior componen la clasificación básica de la escenografía. Francisco Torres presenta en Raika Lupa (Barcelona) un magnífico trabajo sobre unos escenarios cinematográficos; el pueblo de Belchite, arrasado durante la Guerra Civil y jamás reconstruido, convertido en escenario *made made* por Terry Gilliam para la película *Las aventuras del barón de Munchausen*. En palabras del artista, "el pueblo parecía un castillo magullado y vestido de jermos". Por otra parte, en MS Galería (Madrid) Javier Nieto (Barcelona) muestra en *Página* (desafíos) performance y fotografía haciendo que, en el interior de un teatro real, el foco de atención se traslade desde el escenario a la platea, donde, en una interpretación de la función, su madre, de pie, aparece como protagonista. Patricia Gómez y M' Jesús González, también en Raika Lupa, le "arrancan la piel" a otro "escenario interior"

—una vez de la realidad—, una cierta abstracción. Es un complejo proyecto que se compone de intervenciones en arte, traslado a la galería de las huellas de

los países y documentación fotográfica. Y como en Art Nueva (Madrid) con una síntesis del argumento que sin quererlo se ha

materializado: las fotografías modificadas de Pablo Genovés, que ha alcanzado una gran maestría en sus evocaciones: situaciones de interiores y paisajes,

potentes y eróticos, partiendo de aristas positivas de las que se han borrado las figuras.

ELENA VECHEMANS

Hasta el 17 de mayo del 2010

Thomas Schütte
Retrospección

www.thomasschutte.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Calle de Serrano, 57
28014 Madrid

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

VIERNES, 14 MAYO 2010

PANORAMA

ANA JIMÉNEZ

Instalación realizada con vinilo de Carlos Aires en ADN

La feria Swab reúne el arte más joven en Montjuïc

► En la última feria Swab, la galería de Berlín Jarmuschek se puso las botas vendiendo los diminutas pinturas surrealistas de Jacob Roepke. A 150 euros la pieza. Ayer, el precio se había incrementado hasta los 450 euros. La anécdota ilustra bien el espíritu de Swab, una feria de arte joven para coleccionistas jóvenes, en la que en cualquier momento puede saltar la sorpresa. Inaugurada ano-

che en el Pabellón Italiano de Fira de Barcelona, reúne hasta el próximo domingo a 32 galerías de todo el mundo que presentan las propuestas más diversas: desde la casita animada de Andrea Canepa, en Rosa Santos, hasta las cabezas gigantes de Samuel Salcedo, en 3 Punts, o los críticos retratos de la cultura norteamericana actual que expone Tom Sanford en Leo Koenig. / T. Sesé

CARLOS AIRES *Sans titre*, série «Happily Ever After», 2007

Présentée lors de la foire Photo Miami 2008.

Petit loup

Les monstres aussi ont une enfance. Quand la Belle était une petite fille, la Bête ressemblait peut-être à cet enfant-là, hirsute, effrayant – mais le corps tendre et potelé. Les loups-garoux ont été louveteaux, comme les anges, angelots. À moins qu'il ne s'agisse, comme le suggère l'aspect vaguement médical de la blouse, de quelque épouvantable maladie, d'une mutation, comme on a vu à Tchernobyl, dans la zone interdite, des loups à cinq pattes – et dans les hôpitaux démunis, des enfants dont le corps débordait les plus atroces des fictions. Cette image effrayante, ainsi livrée, nue, n'en appelle pourtant pas à la compassion : beaucoup de fierté dans le regard, le sentiment d'une singularité qui ne tient qu'à ce jeune garçon, et pas à sa voyante différence – si elle est vraie.

Carlos Aires y su "Danzad, danzad, malditos"

VIERNES, 15 DE MAYO DE 2009 23:45 HOYESARTE.COM

La temática violenta, entendida en el sentido más amplio del término, ha sido ampliamente tratada, estudiada y representada a lo largo de la historia del arte. Desde Ribera a Tarantino pasando por Günter Brus, ha tomado las más distintas formas, pero en muy pocas ocasiones el resultado ha sido una imagen afable. Si bien la obra de Carlos Aires (1974) habla de una realidad incómoda, éste es sólo su telón de fondo. A veces la imagen disfraza su acidez mimetizándose con el colorido pop, a veces toma la forma visual de su propio contenido.

En todo caso, el resultado es siempre una imagen bella, agradable a la vista, o al menos de una dulzura encubierta. Pero la imagen ofrece al espectador el factor sorpresa, la posibilidad de descubrir bajo su apariencia una lectura muchas veces ácida, perturbadora y políticamente incorrecta. Este encubrimiento se hace patente

en *Danzad, danzad, malditos*, la traducción española de la película de Sydney Pollack *They shoot horses, don't they?* (A los caballos los matan, ¿no?).

Realidad de doble fondo

Producida en 1969, *Danzad, danzad, malditos* es el relato de uno de los que fueron comunes concursos de baile en EE.UU. durante los años de la gran depresión. Estos, alimentados por la fuerte crisis económica y social, presentaban la oportunidad de ver realizado el sueño americano a los sectores más castigados. Acudían al baile masivamente jóvenes desesperados con la única ilusión de darse a conocer públicamente para poder llegar a triunfar como actores de cine, y por supuesto, sin nada que perder. Esta era, sin duda, su cara más amable, la opción de la posibilidad. Pero si bien el sueño americano se define por la apertura de posibilidad, su atractiva apariencia esconde esfuerzo, sufrimiento y dolor, que se ven constantemente aumentados con el correlativo crecimiento de la ambición, y en esto es en lo que incide el film, donde se presentan estos jóvenes exhaustos después de más de mil horas de baile continuado.

Este doble fondo de la realidad es lo que caracteriza la obra de Carlos Aires, siendo básicamente, el tono que mantiene en su obra. Pues partiendo del postulado que la realidad se nos presenta siempre manipulada, pre-generada, a través de diferentes filtros como son los medios de comunicación,

parece que ha tomado la decisión de falsearla él mismo.

En la serie *Love is in the Air*, la paradoja se da en la relación de todos sus elementos. En los recortes de vinilo resulta fácil establecer el paralelismo con la película de Pollack, pues mientras Aires trata imágenes con un fuerte contenido sexual desde la afabilidad de un vinilo musical, Pollack nos habla de lo que fue para muchos una tortura, decorado en forma de espectáculo, con luces y música en directo.

BAZAR

LOCOS POR EL VINILO

LOS VIEJOS ROCKEROS NUNCA MUEREN Y, GRACIAS AL RECICLAJE CREATIVO, SUS DISCOS TAMPOCO. PRESENTAMOS VARIAS FORMAS DE PROLONGAR LA VIDA DE ESTOS OBJETOS DE CULTO

TEXTO CARMEN GALÁN

SILUETAS CON MÚSICA DE BAILE

LA SEGUNDA VIDA DE LAS CANCIONES DE AMOR

El artista Carlos Aires es el autor de *Love is in the air*, una colección de 22 siluetas realizadas a partir de viejos vinilos de música de baile que contienen la palabra *love*. Expone en la galería *Aeroplastics Contemporary* de Bruselas, donde sus obras pueden comprarse por Internet. Precio: 600 €

www.aeroplastics.net

view from the bridge

IF AS THOUGHT-PROVOKING PROPOSALS ARE CONCERNED, ARCO40 AND GENERAL PROGRAMME HAVE THE BEST TO OFFER THIS YEAR

AN REVUELA
Art critic for ABCD

ARCOmadrid opened nervously, a sense of impending panic almost in the air. People had their feet fidgeting on the ground like never before, when they used to be heads in the clouds. 'I worry, I'm not going to harangue you with talk of recessions, downturns or at least not today, because the time has not yet come for waxing lyrical on monetary policy, believe it or not, and even though I know we're going to look at art for a while, the way things are out there, how are we to do? ARCOmadrid_09 is a return to order in all senses. We're going to cast a quick glance around the city in the General Programme, housing the work of the Spanish and international artists with the exception of the focus on India.

It's said that, does a return to order really mean back to boredom? Perhaps a return to order mean back to order? Perhaps, I suppose that is the question: do we go back to order, and a far order in the amplitude of spaces. If we can be grateful for a bit more breathing space with the wider "avenues" of Hall 10, the most hectic part of the fair. In Hall 10, we ought to celebrate the return to Madrid of such a fantastic gallery as Marian Goodman, a true star of the international art market who has brought a sampling of its select roster. As we gain, they have seem to have drawn inspiration from 'all things Spanish'. Rineke Dijkstra has photographs taken in the park while Thomas Struth has a film of images from the Prado (which the fair takes to all art fairs: they are almost always an installation by Lawrence Weiner. Bilingual Spanish-English version Silver, Emeralds, per se; Steel, Salt, nds, per se; Moved, Carried, Placed, as well as pieces by John Baldessari, David Goldblatt, and several works by Juan Muñoz (papers, sculpture).

As everybody knows, naming the scores of galleries and the never-ending list of artists with works on view in these halls is nigh on impossible. Let's just say that the international example just cited is at the high end of what you can expect.

Taking a random example (and I mean just that, random, sticking a pin in the map) of the Spanish galleries, we hit on Nogueiras Blanchard, the young Catalan gallerists who are already beginning to be hardened in the battles of the art trade. They've got photographs of airports by Wilfredo Prieto, models by Leandro Erlich, Ester Partegás true as ever to her chains, Marine Hugonnier who seems to have been seduced by Obamania, etc.

Two examples, from the most mature to the youngest, exemplifying the decision not to take risks. But, when did this thing of buying art ever mean throwing oneself headlong into deep water without a lifejacket? There is a vast calm sea of works out there to choose from, like the piece by Juan López at La Fábrica, the drawings by Angeles Agrela in Magda Bellot, or what's proving to be the no. 1 photo-op at this year's fair, i.e. Damien Hirst shooting himself in the head (impossible to beat as a metaphor) by Eugenio Merino in ADN, the sculptures by Bernardi Roig at Marlo Maurone, the architectural allegories of Carlos Garaicoa in Elba Benítez, Daniel Canogar's telephone cables in Max Estrella (by the way, he has an exhibition in El Matadero at the moment), the sculptures by Verbis in Rafael Ortiz, the pottery piece by Diego Santomé in Pilar Parra, the ironic video by the PSJM for Espacio Liquidó, the subtle installation of Cornelia Parker for Carles Taché, the drawings by Juan Zúñiga for Montari, the photographs of frozen women by Vanessa Beecroft at Lia Rumma, the installation by Salvador Cidrás for Casado Santapau or the watercolours by Alexandre Arrechea on exhibit at this same gallery, etc.

As you can imagine, this overview could go on forever if we were to continue with the unsettling youth of Hugo Alonso and his paintings at Adora Calvo, the photo-

1 Paul Graham, Kings meet, 2004-07 (detail) / 2 Carlos Aires, Love it in the air IV, 2008
3 Xavi Muñoz, Breathing your dreamland, 2008

graphs by Juan de Sando for Art Nueva, the excellent decision of Cámara Oscura to include Ellen Kooi and Carlos Cid, the at once poetic and forthright Colombian artist Johanna Calle at Casas Regner, the photographic series by Paul Graham at Crown, all the proposals by the classic Egami (returning to ARCOmadrid) with Ignacia Llamas, Pedro Morales Elbe and Moneeratt Gómez Osuna, the paintings by Jina Park at the One and J. Gallery from Korea, Laurina Paperina who has a good laugh at the ubiquitous Murakami at Perugi Artecontemporanea, Xavi Muñoz Ninaboy at Raquel Ponce, whose butterfly wings (cut in paper) are capable of shaking up the art world, Carlos Aires with his critical

and poppish exercise in Sandunga, Xavi Arends' bunker at Valle Orst, etc. In an art fair like this, the use of etc. could go on and on, and we would never exhaust the potential inclusions. Never mind those that are missing. So, that's enough names for now. The General Programme and ARCOmadrid_09 mean just about the whole of ARCOmadrid_09. One impression to take away is that the intention is no longer to transgress the rules of the game of the (maybe not so) fragile art that used to be some untouchable bubble and now is just an ordinary thing almost within the reach of all pockets and all sensibilities. At least that's the view from up here on the bridge, where the troubled waters don't reach.

NARRATIVAS DE INDIA EN EL SIGLO XXI: ENTRE LA MEMORIA Y LA HISTORIA.

Jitish Kallat
Reena S. Kallat
Nalini Malani
Sheba Chhachhi
Ravinder Reddy
Bharti Kher
Subodh Gupta

...de reciente devaluada. CARLOS AÍNEZ

Secularidad y apuesta por lo seguro

La obra vuelve a la línea

...de reciente devaluada, con la obra de Aínez 81, Peñafiel, de Raquel Ponce, y sus dibujos. "No viene nada más que un dibujo".
...al parecer, está la consigna de la presencia sólo no jugársela. Y esta se se traduce a la práctica la vuelta a escena de la pintura, devaluada en el pasado reciente de la obra. "Hay una pintura que en otros años, lo que de alguna manera se se entendía en otros a interacciones", sostiene Jorge Mirra, de la galería La De (Buenos Aires).
...a tendencia esta que "coloca a las últimas apuestas nuevas y grandes instituciones, que son que siguen los cánones", apostando desde la mallorquina Pe-

La consigna de esta edición se resume en dos palabras: no jugársela

«Esta edición es más normal y menos transgresora», dice un galerista

dencia o tal vez la pintura se ve como un valor seguro en tiempos de crisis? Más bien lo segundo. Basta echar un vistazo a las galerías españolas con grandes artistas en su nómina. Mabonagh, Helga de Alvear, Carlos Taché y Toni Tàpies apuestan entusiastamente por la pintura.

Se marca demasiada incertidumbre en el ambiente para dar paso a las extravagancias. Y aunque la crisis económica sea de carácter global, las galerías extranjeras también están prevenidas del desplome inmobiliario de ámbito nacional, tal y como reconoce Daniele Pevzari, de la galería londinense Frang: "Por supuesto que estamos al corriente. Es mi primera vez en Aínez, pero, por lo que me han comentado, repleto de gente o incluso con más experiencia, esta edición es menos transgresora y más normal... Me tranquiliza".

Neutralidad galestrada

Más allá de impresiones personales, el paso adelante que ha dado la pintura en un hecho. Asimismo, todo sufre una modificación considerable sin los nombres olvidados de Práez Sot, los restos de Blyss Noma, la narrativa paratónica de Karolika Raja, las intrusiones ilustrativas de Añe Karmakar o los dibujos sobre fondos monocromáticos de Chitraan Updhyay. La sección lindó oportunista una muestra de todo y uno que se una sección consagrada.

La pintura no sólo es una consigna para los galeristas. En la sala consagrada, la de la devaluada, se apuesta la misma apuesta. El pasado miércoles, en la primera jornada de la feria, la galería italiana vendió en pocas horas un impresionismo francés de Miguel Aguirre y uno de Eusebio Díaz, muy raros que Alberto Altamirano subió a los trabajos de Rafael Canogar, Guillem Nadal y Eduardo Arroyo.

Pero no todos están de acuerdo. Carlos Taché, aun presentando un buen subasta por varios nombres de Gerhard Rieg, afirma sobre la oferta de algunas de las ediciones de Aínez. "En el arte, cualquier cosa y más que nada, la personalidad de los artistas". Como, siempre que la crí-

Aínez le pone color a la violencia mediática. CARLOS AÍNEZ

Lo que apesta también nos define

LA / P.N.R. MADRID

Carlos Aínez (Rosita, 1974) cuenta el nombre mérito de lo contrario en un Arte de la más uniforme. Todo es investigación y sacramento en él, empezando por su tarjeta de presentación: una ficha de plástico hecha con acetato de aluminio, que se amolda el peso con diseño de firma. El objeto se unifica en el que no falta el sentido del humor.

Acercarse a su composición Love is in the air significa pasar en un abrir y cerrar de ojos, las acciones más repetidas en los medios de comunicación. Metáforas, manifestaciones, operaciones... "Investigo la cuestión de imágenes como un nuevo espectáculo contemporáneo", afirma.

Un espectáculo en el que la paragrafo y la violencia están muy presentes. Aínez trata a los acontecimientos de ruido, al plasma su investigación del imaginario mediático, en un soporte evidentemente bidimensional es el disco de vinilo.

"Bueno investigar fotografía en formato introduciendo en el trabajo palabras le-

fi, y sacré los silbidos de la imitación que aparecieron sobre los discos de vinilo", explica. Entre medio en la feria Sanalunga, pero en Aínez Aínez muestra la misma idea, realizada más allá de los 50 euros.

Genio cercano

Recuerda utilizar el vinil porque le gusta que la "goma se relaciona con el vinilo", pero parece difícil pensar en un material sustancial tan poco como el utilizado para los discos. "Me gusta porque me puede hacer", agrega Aínez de Love is in the air. Aínez también presenta en Aínez un libro de Oshun con ilustraciones de Susana Díaz que dice por sus tres hermanos que lo hacen la tarjeta de visita.

"Hablar de lo trágico de de melodrama forma por de la cultura del Sur, es algo que está presente en la misma fiesta, cuando lo gente: desearía en un momento de su vida", reflexiona.

A continuación, por lo que se, usando incluso los para hablar de los temas

CARLOS AIRES

34 años
Reside en Amberes (Bélgica) y Madrid
Galería Aesthetica Contemporary
(Bruselas, Bélgica), Galería ADN (Barcelona),
Galería Sandunga (Granada), Galería Álvaro
Alcázar (Madrid), Galería Brodie/Stevenson
(Johannesburgo, Sudafrica)

REALIZO FOTOGRAFÍAS, ESCULTURAS,
VIDEOS E INSTALACIONES.

¿CUAL FUE TU FORMACIÓN?

Realicé estudios de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Granada y Tilburg (Holanda) y estudios de Postgraduado en Amberes (Bélgica), Nueva York y Columbus (USA)

¿QUÉ AYUDAS INSTITUCIONALES, BECAS, PREMIOS, ETC. DESTACARÍAS EN TU CARRERA? ¿PARA QUÉ SIRVIERON REALMENTE?

Mi mayor sponsor ha sido el Vaticano y el Opus Dei. He tenido premios como el De Pont Prize consistente en un apartamento y taller de trabajo durante un año en Holanda, que me pareció genial. Otros como Generación 2008, Jóvenes Creadores Andaluces, Premio Nacional Belga 2004, Beca Manuel Rivera o Fulbright, que me permitieron estudiar y continuar realizando obra en el extranjero cuando no tenía otro tipo de ingresos.

¿QUÉ CREES QUE NECESITA MEJORAR EL MUNDO DEL ARTE ANDALUZ?

De partida me parece erróneo el calificativo de "arte andaluz" pero entiendo que sea necesario desde un punto de vista gubernamental. ¿Es la obra de Picasso andaluza? También creo que es momento de cuestionarnos si realmente es un "mundo" lo que ocurre en el terreno artístico contemporáneo en Andalucía o es un simple meteoro.

Hay muchos artistas andaluces que tienen una obra muy interesante, potente y tan contemporánea como la que se produce fuera de las fronteras andaluzas. El principal problema es la falta de estructuras públicas o privadas que apoyen y promocionen profesionalmente a estos artistas. No creo que sea una falta de presupuestos porque cada año se realizan muchas exposiciones y se publican miles de catálogos que parecen justificar el trabajo de estas instituciones. En los últimos años otras comunidades autónomas como la catalana o la vasca han hecho un buen trabajo de promoción de sus artistas y podrían valer como modelos a seguir. Casi todo lo que se organiza aquí es muy local, sin mucha trascendencia exterior, pero parece que eso no le importa a nadie, siendo preferente una inauguración donde se sirva buen jamón serrano y vino tinto (a pesar de que ambos me encantan). Creo que Andalucía simplemente necesita profesionales encargados de apoyar, coordinar y difundir a los artistas andaluces y su producción artística. También creo que debería existir más diálogo y colaboraciones entre las diferentes comunidades e instituciones, públicas y privadas, organizando propuestas de mayor peso.

¿QUÉ RELACIONES MANTIENES CON OTROS ARTISTAS DE TU GENERACIÓN? ¿Y CON OTROS MAYORES? ¿Y MENORES?

Con algunos tengo relaciones profesionales, con otros amistosas y con alguno que otro... íntimas. Indudablemente conozco mejor a artistas (y su obra) con los que he estudiado, como Jesús Zurita, Cristina Martín Lara, Pepo Ruiz Dorado, Simon Zabeli... pero también otros artistas con los que he coincidido en exposiciones, como los hermanos Rosado, Miki Leal, Juan Carlos Bracho, Ángeles Agrela, Javier García. En Bélgica y Estados Unidos estudié con artistas extranjeros de mi generación como Frances Goodman, Liv Bugge o Leon Vranken y conocí a importantes artistas, críticos o comisarios como Nedko Solakov, Jan Hout, Catherine David, Jan Fabre, Luc Tuymans... a Anne Hamilton, que fue uno de mis tutores en Ohio. Es como en cualquier otra profesión: hay artistas que son encantadores pero tienen una obra que no te interesa mucho

y al revés, otros, con los que además de tener una buena relación personal, admiras su trabajo... y otros, que son unos gilipollas y hacen un trabajo que no te interesa.

¿PARA TI TRABAJAR EN ANDALUCÍA ES UN DESEO O UNA NECESIDAD?

Yo no trabajo constantemente en Andalucía, pero cuando lo hago no es ni un deseo ni una necesidad: simplemente ocurre así.

¿QUÉ CONSECUENCIAS CREES QUE IMPLICA ESTE HECHO EN TU CARRERA?

Ninguna. El mayor problema que tiene trabajar en Andalucía es el aislamiento pero cada vez es más fácil con el avance de los medios de comunicación. Yo intento convertir este aislamiento en una ventaja, permitiéndome concretarme mucho en el trabajo.

¿QUÉ MODELO DE GALERÍA CREES QUE SE DEBERÍA IMPONER?

Creo que ya existen muchos modelos. El que se debería de imponer es el profesional.

¿QUE OPINAS Y CUAL ES TU EXPERIENCIA PERSONAL CON LA AUTOGESTIÓN?

Supongo que te refieres a la autogestión comercial. Ahora mismo trabajo con varias galerías que gestionan mi trabajo. Es una parte de nuestro oficio que me parece inevitable pero poco tiene que ver con el arte en sí; es el mercado del mismo. Las galerías hacen una labor que me sería imposible realizar y además, delecto. De todos modos han aparecido nuevos modos en que un artista gestiona sus obras de arte, como es el caso de Damien Hirst.

¿EXISTE UNA ALTERNATIVA AL COMERCIO? ¿SERÍA DESEABLE EN TU CASO?

¡¡¡No tenemos escapatoria!!! Me parece absurdo intentar vivir a base de premios y becas, porque es totalmente aleatorio y uno está siempre siendo juzgado. Otra posibilidad es hacer otro trabajo paralelo a la producción artística. Cuando ha sido necesario lo he hecho pero definiendo el trabajo del artista como una profesión de la que me gustaría ser capaz de vivir de un modo independiente. El ser artista aún acarrea un estereotipo romántico de supervivencia que debería ir cambiando.

THE ART OF PROVOCATION: CARLOS AIRES

By Rossella Frigerio

His name caused an uproar when in 2005, he created a photographic campaign that portrayed three models wearing the masks of President Bush, Jacques Chirac and Queen Elizabeth engaged in an erotic ménage à trois. Here is an exclusive glimpse into a brilliantly creative mind...

If your work were translated into music, it would sound like something you would hear on a late, balmy summer night with a full moon whilst on the beach with a gorgeous lover and a good cocktail of Bjork, Enrique Morente, Jay Jay Johanson, PJHarvey, Nina Simone, Bach, Moloko, Yma Sumak, Herbet, Anthony and the Johnsons. All that sprinkled with plenty of Bossa Nova and jazz mixed with some boleros and flamenco on the rocks. As a Spanish, to say that I really love (good) flamenco sounds like a cliché but...the hell with it!! It is an incredible genre of music: it can make me dance and cry at the same time. That is what I seek to provoke with my work.

Continues...

What one thing about yourself would you change?

I would change my bank account for the one of Bill Gates. Only the bank account, of course.

What is the connection between your collection of knives and photographs to their title: Love is in The Air?

"Love is in the Air" is a series of different works which I have produced during the last year. The idea came to mind when I started researching the ways in which violence, disasters, war and other kinds of abject images become a new form of mass entertainment and my impossibility of handling this transformation. "Love is in the Air" deals with the dark side of our daily melodrama; the same finger that switches off the computer screen on which you have just watched horrible images of a war, afterward rings the bell of a private nightclub. These series of works are visual questions about the impossibility to absorb any kind of reality that is not happening somewhere close around us, a reality that we only see on screens or in print. One of the works of this series is the "Inox Edition": engraved knives with images found in the archives of the Foto Museum in Antwerp under the classification of "Catastrophes". I am now working with a professional knife thrower and we are preparing a performance with engraved knives for my next exhibition.

Are your dreams in black and white or colour?

It is funny you should ask because I am a sleepwalker and I normally do not remember my dreams. I am sure they have colours. It is hard for me to believe that someone dreams in black and white as the old televisions and photos because dreams are an extension of our daily life and we see in colours.

The photographers you most admire are Diane Arbus, Nan Goldin, Pierre Molinier, Andres Serrano, Richard Avedon... but my visual love affair goes from painters like Louis-Jacques David, Ingres, Goya, Bacon, Holbein, Hyeronimus Bosh or Miguel Angel to film directors as Fellini, Cassavettes, Almodovar, Buñuel, Hitchcock or Herzog.

What do you love most about your hometown in Ronda?

All the memories, good or bad ones. Ronda is where I lived my childhood and puberty, splashing a lot of hormones everywhere. Since I am quite melancholic, I love how places that can be completely normal for most people are special to me. It is the village I relate to my family.

Continues...

Of the numerous awards that you have received, which one is closest to your heart?

I loved the recognition that the De Pont Museum (Tilburg, Holland) awarded me because they provided an apartment and atelier for a year and it came at a moment in my life during which I was completely broke. Although I was in one of the most ugly and boring Dutch cities, I had very wild and intense time there.

If you were forced to give up what you do, you would...

I hate the idea of being forced by anything or anybody. I am not into SM games.

What is 'truth'?

That this is your last question. Now how about a gin & tonic in a chiringuito?

Continues...

Biographical Notes

1. Born in Ronda, Malaga.
2. His works have been exhibited everywhere from New York to Belgrade.
3. A truly talented individual, he holds a Master in European Arts and Cultures, a PhD in Arts and an MA in Photography.
4. Items from his Love is in the Air "Inox Edition" collection range from €1.500 to €6.000.
5. You may purchase his works through www.aeroplastics.net, www.artextra.co.za and www.galeriajm.com

Blabla magazine

<http://www.blablamagazine.com/mensual/articulo2col/108/carlos-aires>

Carlos Aires

Autor: Xurxo O. / Fotos: Carlos Aires

Septiembre 2007

Blabla: Veamos, eres andaluz y te has recorrido medio mundo en estos años. Y parece que has establecido tu residencia en Amberes. ¿Estamos ante un nuevo caso de artista español obligado a huir por falta de valoración en nuestra España? Si es así, entonces me pregunto ¿para qué han hecho un museo de arte contemporáneo en todas las ciudades medias del estado si todos los creadores se largan?

Carlos Aires: Me fui a estudiar fuera de España cuando tenía 24 años porque pensé que si no lo hacía entonces no lo haría nunca, con un pésimo inglés y sin beca de estudios. Tenía ganas de ver otras ciudades y otras culturas. No tenía nada que perder y me alegro de haberlo hecho. No es una cuestión de falta de valoración, es una falta de infraestructuras, profesionalidad y ganas. Poco a poco uno entiende lo politizado que está todo en España: en los últimos años se ha apoyado mucho a artistas catalanes y vascos pero casi nada a andaluces y esa es una realidad que hay que afrontar por muy *naif* que uno sea. La simple idea de hacer estas divisiones "autonómicas" me parecen absurdas. Por ejemplo, el año que viene sólo habrá una galería andaluza en Arco, lo cual explica como está el asunto. En el sur de España hay artistas con una obra impresionante que deberían de tener mucho más apoyo y proyección, nacional e internacional. Igualmente los comisarios deberían asumir responsabilidades en todo esto y abusar menos del "colegueo"; gran deporte nacional. En los últimos años muchas ciudades españolas querían un Guggenheim y se han construido muchísimos museos. Volvemos al "politiqueo" mediocre que antes mencionaba: estos museos no tienen colecciones ni programaciones interesantes, pero eso parece no tener importancia. Después de

que aparezcan en prensa las fotografías de inauguración y se coloquen las medallas, estos edificios se convierten en huecos panteones. Parte de estos enormes presupuestos se podrían destinar a crear en vez de enterrar. Por suerte hay excepciones como el **Musac**.

B.B.: Esto de ser fotógrafo artístico... ¿Cómo se vive? Quiero decir, ¿eres de esos que va armado con su cámara por si surge el arte de cualquier esquina?

C.A.: Pues vivo como cualquiera. Yo no me considero un fotógrafo, simplemente un artista, a pesar de las connotaciones folklóricas que aún tiene esa palabra en España. Las fotografías que realizo están muy estudiadas antes de pulsar el botón de la cámara. Casi todas las imágenes están realizadas en un pequeño estudio portátil. Otra cosa son las fotos de la serie "cruising", realizadas en parques o bosques donde gays y prostitutas realizan todo tipo de prácticas sexuales. Como son exposiciones de aproximadamente 30 minutos no aparecen las personas que pasan delante de la cámara y la película capta mucho más de lo que mis ojos ven, creando una iluminación y colores muy teatrales. Uso una cámara de formato medio y es algo grande para llevarla colgada al cuello todo el día.

B.B.: No puedes negar que has tenido tu momento de gloria y repercusión cuando sacaron esos paneles por las calles de Viena, con fotos de personas con caretas de dirigentes europeos en posiciones pseudoporno, (saliste hasta en Tele5), tú mismo has admitido tu sorpresa. Pero ahora que no nos oye nadie, ¿fue tal la sorpresa?, ¿cómo lo viviste?

C.A.: Nunca fue un momento de gloria y soy consciente de que siempre se me relacionará con esas fotos. Sinceramente, no creo que me trajese nada bueno, independientemente de que muchas personas le preguntasen al señor Google por mí. Lo mejor fue entender un poco mejor cómo funciona todo el sistema mediático.

La sorpresa fue extrema, de veras. Yo he estado desarrollando mi obra desde hace años y me parece extraño que una obra como ésta provocara tanto ruido. Estas fotografías no fueron más que una "travesura" de la cual ni me excuso ni arrepiento. Era un proyecto "in situ" con unas características muy concretas: el espectador vería tres imágenes que rotaban cada pocos segundos en una valla publicitaria desde un coche en movimiento. Es decir, que pensé hacer algo que se viese en unos segundos, que fuese divertido, relacionado con la presidencia de Austria en la Comunidad Europea... y que levantara un poco la temperatura en el nevado paisaje vienés. Eso sí, ni el comisario ni yo nos imaginábamos el lío que se iba a montar.

B.B.: Aunque no voy a caer en el topicazo de preguntar si tienes memoria fotográfica, me imagino que como fotógrafo guardarás un buen archivo en la cabeza. Cuéntame una imagen que se te haya quedado metida en el coco, por la razón que sea.

C.A.: Creo que, independientemente de ser fotógrafo o no, lo importante es observar y pensar en lo que uno ve, sin más. Ahora todo el mundo tiene una cámara digital o un teléfono que hace fotos.

Vivimos un momento muy extraño en lo que se refiere a esto. Hace unas semanas estuve en el museo del Louvre y sinceramente no creía lo que veía. Alrededor de obras como la Mona Lisa había toda una plaga de paparazzis que no paraban de hacer fotos, constante y frenéticamente. Antes de entrar en cada sala hay un cartel (aparentemente invisible) prohibiendo hacer fotos y mucho menos con flash.

Me pareció muy interesante (y triste) observar a esta muchedumbre histérica y me di cuenta de que casi nadie miraba el cuadro, sólo a través de las pantallas de sus cámaras.

¿Qué sentido tiene ir a un museo y hacer esas fotos cuando hay postales, catálogos o imágenes profesionales on line? ¿Dónde está el placer que la vista nos puede ofrecer? No es la primera vez que esto me llama la atención pero nunca me pareció tan exagerado. Me dejó algo descolocado y aún pienso en ello.

B.B.: Ya hace tiempo que en el arte (como en la moda, etc.) hay una sensación de que todo vale y de que cualquier paja mental es válida porque sí. Y la verdad es que basta con ir a cualquier museo para comprobar que es verdad, que a veces parece que buscan "el más difícil todavía". ¿Cómo va la movida en la fotografía?

C.A.: El arte es un reflejo del tiempo en el que vivimos: en los cines se proyectan muchas películas malas, las librerías están llenas de libros pésimos, las listas de la música más escuchadas son terribles... prefiero orientar mi energía y tiempo hacia lo que mueve alguna neurona en mi cabeza o me provoca alguna sensación en el estómago. Intento no volverme muy ácido al respecto porque de vez en cuando uno se encuentra algún regalo que te hace seguir creyendo en el arte.

B.B.: Ahora que están tan en boga las fotos de personajes famosos en todas partes dime ¿a quién te molaría retratar a ti y en qué situación?

C.A.: No tengo el deseo de retratar a ningún personaje famoso pero no me importaría hacer alguna fotografía de gente como Bush o Mahmoud Ahmadinejad entre rejas.

B.B.: Enanos vestidos de luces, niños lobo, intervenciones en cuartos oscuros, no eres precisamente el fotógrafo de lo cotidiano... ¿Te va el rollo "lumpen"? ¿Te aburre la 'normalidad'? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

C.A.: La normalidad es un concepto bastante relativo y no tiene sentido aburrir a los lectores de esta entrevista explicándolo. Si observas con detenimiento eso que llamas cotidiano deja de serlo para convertirse en extraordinario o inhabitual. Al revés pasa lo mismo. Lo que más me gusta de mi trabajo es el modo en que me hace enfrentarme y relacionarme a la realidad y el tiempo que me ha tocado vivir.

B.B.: Y cuando sales de los círculos artísticos, ¿cómo te ve el resto del mundo? ¿Qué opina tu madre, por ejemplo? ¿Le gusta lo que haces?

C.A.: ¿Qué círculos artísticos? Si por "el mundo" te refieres a mis amigos, la familia, la panadera,... supongo que unos días me ven mejor que otros. Respecto a mi madre, ¡¡me adora!! (risas). En la primera inauguración a la que vino se presentaba a la gente diciendo "hola, soy la madre del artista" y yo me moría de vergüenza. Ahora me enorgullece.

B.B.: Como este número va de maldades: ¿Sacarías una foto comprometida para joder alguien? En España lo hacemos constantemente, y la gente que lo hace se llaman *paparazzis*.

C.A.: No sabía que este número iba de maldades. Me pregunto que haces entrevistándome a mí cuando hay una lista muchísimo más interesante y realmente malvada que podrían contarte muchas

historias interesantes.

También sé que la gente que fotografía a famosos se llaman paparazzis, termino proveniente de Paparazzo, un personaje de la Dolce Vita de Fellini. No me interesa en absoluto el tema.

B.B.: Ajá, ¿para cuándo una nueva composición picante de las tuyas? Te voy a sugerir el cuadro: podría incluir a Mª Teresa Fdez. de la Vega, Rajoy, Yola Berrocal, Ana Botella y Nacho Vidal, entre otros. No me digas que no lo ves de World Press Photo 2008...

C.A.: Pues no me parece mal, pero te propondría a ti en medio de tanta carnaza ibérica. ¿Te apuntas?

B.B.: Yo me apunto a un bombardeo. Pero cambiando de tema y para finalizar, ¿qué es lo nuevo que preparas? Cuéntanos un poco.

C.A.: Normalmente trabajo en varios proyectos al mismo tiempo. Siempre lo he hecho así. En estos momentos preparo una nueva serie de obras para exposiciones que realizaré el año que viene en Sudáfrica y en México. También preparo un documental con un director belga que espero salga adelante. Es todo un reto porque es la primera vez que hago algo así. Además, si lo podemos materializar, se rodará en España y eso me apetece mucho porque me estoy convirtiendo en un "guiri".

Coleccionables

Entrevista con Alain Servais

Este joven empresario belga es uno de los coleccionistas europeos más dinámicos del momento. Su interés por artistas emergentes de cualquier país, su presencia en las mejores ferias y su participación en foros y debates sobre el coleccionismo a nivel internacional le convierten en un magnífico ejemplo del coleccionista actual: preparado y atento a lo que le rodea. Busca un tipo de obra que le aleje de la mera inversión y que al mismo tiempo le acerca al arte desde su manera de entender la vida: a través de lo que le inquieta y le permite cuestionarse el momento en que vivimos.

Celia Díez

¿Cómo empezó a coleccionar?

Coleccionar no ha sido una decisión consciente. Se fue imponiendo poco a poco. Sólo puedo decir que comenzó con un amor al arte que estaba en mí desde que tengo uso de razón. Recuerdo con intensidad la impresión que me causó la primera vez que contemplé *Las señoritas de Aviñón* de Picasso o *La noche estrellada* de Van Gogh en el MoMA de Nueva York cuando tenía 15 o 16 años. Comencé a coleccionar "en serio" hará unos 10 años y mis dos primeras obras "importantes" fueron un Nan Goldin y un Andrés Serrano.

¿Cómo ha ido creando su colección?

¿Cuál es su hilo conductor?

Me gusta realmente todo tipo de arte de calidad, en todas sus formas (música, arquitectura, teatro, etc.), pero como no me podía

permitir un Caravaggio o un Egon Schiele, me orienté hacia el arte contemporáneo. Esto también tiene que ver con mi curiosidad natural y profesional que trata de entender nuestro mundo en la época en que vivimos. Naturalmente, echar la vista atrás en la historia del arte, visitando museos siempre que puedo, me ha mostrado con claridad que la mayoría de las veces el gran arte o el que se recordará en el futuro representa los cambios o especificidades de tipo económico, social, psicológico, tecnológico o de otra índole de las distintas sociedades en su momento o se hace eco de ellos. La ambición "arrogante" que tengo hoy es la de intentar reunir un grupo de obras que se sigan contemplando dentro de treinta años y que quizás se consideren representativas de un determinado periodo de la historia pasada. En mi opinión, el gran arte es aquel que me enseña algo sobre mí o sobre el inmenso mundo que me rodea; tiene que inquietarme, a veces desestabilizarme, por su forma o contenido.

Hay distintas maneras de coleccionar: pasional, compulsiva, metódica... ¿cómo definiría la suya?

Estoy coleccionando de forma apasionada, compulsiva y metódica.

¿Y eso se refleja en su colección?

En mi opinión una colección siempre es el resultado de las decisiones conscientes e in-

conscientes de su creador. Ésta se desarrolla según sus intereses a lo largo del tiempo. Una colección siempre será el reflejo de quien la hace, pero el coleccionista se tiene que centrar en primer lugar en la lucha contra la tendencia a "coleccionarse sólo a sí mismo", es decir, a darse cuenta de que se siente "atraído" por determinados tipos de obras debido a motivos personales a menudo subconscientes. Si se limita a este tipo de obras, su colección no le interesará a un público más amplio. Esto no quiere decir que yo esté coleccionando para los demás, pero me reconozco en las palabras de Mera Rubell: "el arte es un lenguaje que abre el corazón al prójimo". El arte no tiene sentido si no me abre a los demás o, quizá, también a los demás. Se trata de compartir.

Así que su colección va creciendo con usted y también va cambiando...

Un enfoque que he reconocido a posteriori en mi colección es que creo que es tan diversa como mi personalidad.

También hay temas que para mí son de gran interés como los códigos de comportamiento de los distintos grupos sociales, nacionales o culturales, la religión, la política, las minorías, la publicidad o la cultura de medios y, cómo no, el sexo. Suelen conmoverme las obras que me ofrecen un grado diferente de lectura o de comprensión.

Además en los últimos años ha surgido una directriz en la colección debida a los tan a menudo absurdos precios de los artistas emergentes reconocidos por el mercado. Mi colección se extiende a los artistas, en mi opinión, históricamente importantes pero infravalorados o alguna de sus obras y también a los artistas emergentes o incluso los que venden por primera vez. Incluiría en la primera categoría a Gilbert & George, Barbara Kruger, Frank Stella o la serie *Farben* de Gerhard Richter.

Carlos Aires. *Love is in the Air*, 2007

“Un verdadero coleccionista siempre es joven”

Muchos colegas suyos coleccionistas en cuanto tienen un número considerable de obras sienten la necesidad de crear una fundación y empezar a enseñar todos sus tesoros al público ¿A usted cuándo le toca?

La creación de museos privados ha sido una tendencia muy importante en los últimos años que puede servir de contrapeso a la actitud timorata de los museos públicos ante las nuevas tendencias o los nuevos artistas. Esto es muy positivo porque aumenta enormemente la diversidad de las propuestas artísticas para el público. Sé que a menudo se considera arrogante a quien se hace ver y notar por medio de su colección. Sin embargo, creo que siempre es mejor tomar la iniciativa para hacer algo, aunque no sea perfecto, que criticar desde la barrera a quienes lo hacen.

gramas especiales... los coleccionistas están viviendo un buen momento ¿no cree? ¿Les hacen ahora mucho caso o un buen coleccionista siempre ha estado bien considerado y atendido por las demás estructuras del arte?

Es cierto que los coleccionistas son en estos momentos el centro de atención del mundo del arte. Se lo merecen de alguna forma porque muchas nuevas formas de arte no florecerían sin su apoyo inicial, pero es cierto que está siendo un poco exagerado y probablemente se corrija en un futuro próximo.

¿Le da al arte prioridad en su presupuesto?

Como para todos los coleccionistas, incluso para Ronald Lauder, que adquirió el magnífico retrato de Adele Bloch-Bauer de

ro. ¿Alguna esperanza para los que no llegan a final de mes?

No es demasiado útil considerar el arte como inversión económica sobre todo si no se tienen en cuenta que las elevadas sumas de dinero necesarias para adquirirlo requieren una cuidadosa reflexión sobre su valor. Esto ha sucedido en particular en el caso de los artistas emergentes pero reconocidos por el mercado que venden a precios exorbitantes; es malo para ellos a medio y largo plazo. ¿Qué sucede si un día necesito este dinero para mantenerme yo mismo o a mi familia? Si alguna vez en tu vida has tenido la mala suerte de tener que vender una obra por cualquier motivo, habrás descubierto que se convierte en una pesadilla si no es del artista "candente del momento". Esto te hace más cauteloso sobre el precio que pagas por una obra de arte.

Nan Goldin. Smokoy Car, New Hampshire, 1979
Isaac Montoya. Basado en hechos reales (India), 2004-2005

Entonces, ¿cómo convive con su colección? ¿La tiene en casa, en un almacén, presta las piezas...?

No tengo la intención de crear un museo privado, ya que es demasiado caro y requiere mucho tiempo, pero tengo la suerte de vivir en un gran piso donde puedo compartir una cantidad no insignificante del arte que amo con quienes me lo piden.

A usted le invitan a los foros de las ferias como ejemplo de "joven coleccionista" ¿Es sólo por una cuestión de edad?

Un verdadero coleccionista siempre es joven porque está acostumbrado a dudar de sí mismo y de sus certidumbres, a sentir curiosidad por todas las nuevas formas de arte: aprende todos los días.

Ahora con tanta feria, foros de especialistas, encuentros de expertos, pro-

Klimt por 135 millones de dólares, el presupuesto siempre es un límite y tengo mucha suerte por contar ahora mismo con el apoyo de mi padre para la adquisición de algunas de las obras más caras.

¿Usted arriesga cuándo compra?

Creo que estoy corriendo riesgos al apoyar a jóvenes artistas en los albores de sus carreras y también estoy dedicando tiempo y esfuerzo para promoverlos en galerías o museos. Pero considero que el riesgo no es sólo financiero, sino también emocional, dado que tomo la decisión de confiar en un determinado artista y en su futuro. En cierta ocasión me ocurrió que un artista a quien le había comprado una obra dejó el arte para convertirse en agente inmobiliario!

Casi todos los coleccionistas admiten que para coleccionar hay que tener dine-

Los pobres resultados que están obteniéndose en las subastas debido a la crisis, según usted, ¿permitirán que los precios estratosféricos de algunos artistas se lleguen a regular? ¿Empieza una nueva era para el mercado del arte después de toda esta especulación salvaje?

En cuanto a los llamados "especuladores del arte", ellos dificultan los esfuerzos de los verdaderos coleccionistas a largo plazo inyectando grandes cantidades de dinero en el mercado y distorsionando la relación habitual con las galerías o los artistas. Esperemos que su papel se vea reducido por las actuales turbulencias financieras y económicas, que abrirán definitivamente una nueva era no sólo para el mundo del arte. Esto nos debería traer también de vuelta más arte "con significado" tras estos últimos años de escasez.

Carlos Aires

Untitled (from the series "Happily Ever After"), 2007

[exhibition catalog](#) (3,1 MB)

Carlos Aires' photographic depictions draw attention to the situation of social fringe groups whose lives continue to occupy a marginal region of media consciousness. The artist exaggerates the situation of those depicted, giving rise to a romantic component reaching beyond the complications of everyday life and the individual psychical realities of the subjects. Aires always succeeds in touching on aspects of the uncanny, a phenomenon which Freud interprets as resulting from repressed experiences and complexes in the unconscious. In this context Freud makes reference to the renewed flaring up of infantile worldviews, which adults believe that they have overcome, but which nonetheless continue to arise in recurring images of threatening and anxiety-laden situations. Often Aires provides an ironic commentary on these images, for instance when he portrays people of small stature in torero costumes in order to awaken memories of the beings encountered in fables and myths. From an art-historical perspective he is tying in with the work of the American photographer Diane Arbus, who in the first half of the twentieth century confronted the media public with portraits of 'freaks', midgets and transgender persons. Regardless of whether these images are aesthetically transfigured or frightening – as in the picture of a South American youth afflicted by hypertrichosis, which culturally makes reference to the 'werewolf' myth – Aires is attempting to draw attention to existences beyond any and every normality and to demonstrate a heightened consciousness for life practices that stand in perpetual conflict with the psychical realities of everyday life.

Wolf man, Mexico, 2007
125 x 125 cm, Lambda print
on aluminium and plexi,
black wooden frame

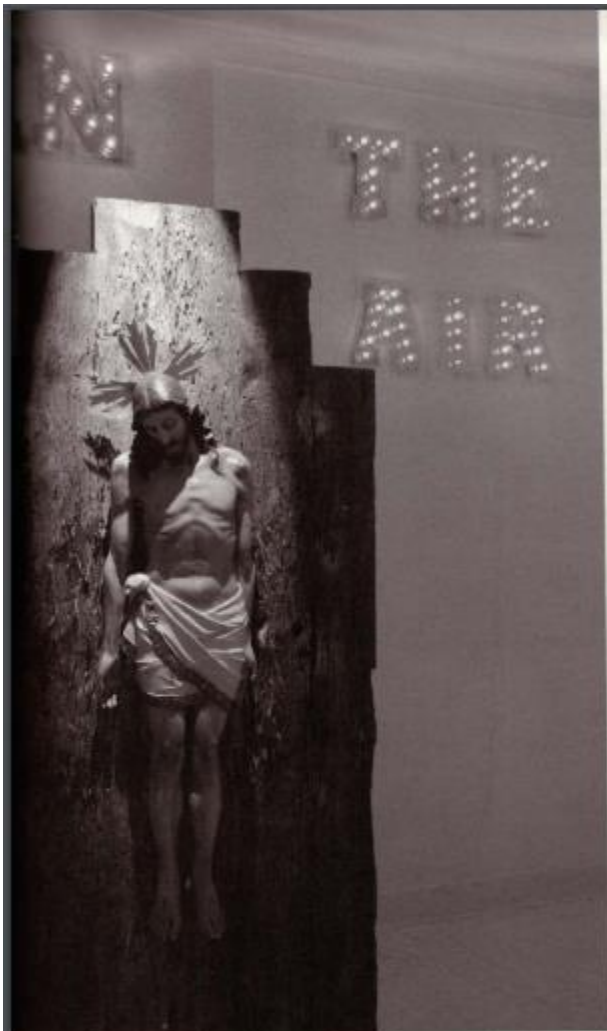
Carlos Aires

In Brussel heeft Aeroplastics Contemporary oog voor beeldmakers die pulken aan de beschaving. Carlos Aires, de Spaanse sprookjesverteller die opereert vanuit Antwerpen, installeerde er zijn zwarte champagnebar op maat van de dwergen achter de toeg. 'Bar Alter Ego' is een zelfportret van de jonge kunstenaar die moet buigen voor curatoren. Wie bub-

bels wilde, moest bukken en dat lijkt een metafoor voor het publiek dat moeite moet doen om in een werk te komen. Kunst is op haar best als ze aan meerdere kanten snijdt. En snijden deed ze soms. Vervaarlijke slagersmessen zijn bedrukt met figuren die weggeknipt zijn uit archieffoto's van een zwart verleden. We hebben allemaal gaten in het geheugen, veroorzaakt door het

beeldenbombardement dat we elke dag over ons heen krijgen. In zekere zin toont de kunstenaar de gaten en vult ze op. Puntgave foto's in zelfgefabriceerde zwarte lijsten worden stilaan zijn handelsmerk. Ze zien er geënceneerd uit, maar de werkelijkheid overtreft de fictie. In Mexico plukte hij een mimespeler van de straat en in de luchthaven kwam hij de 'wolfman' tegen die

op de loonlijst staat van een circus. De fotowerken zijn statisch en statig, ze haken zich vast aan de Spaanse traditie van Goya of Velázquez en kantelen met hun lijsten tussen huiselijke kitsch en hallucinatorische visioenen. Alsof het een 21ste-eeuwse versie is van de maatschappijkritiek van Jheronimus Bosch. Een enkele keer schiet hij ei zo na over de kitschscheef als hij een

Carlos Aires,

'Love is in the air', 2007
 235 x 92 x 82 cm,
 Religious figure, wooden
 board, light letters,
 Courtesy of The Alain Servais
 collection, Brussels

oud Christusbeeld ophangt aan het doorkerfde paneel van een professionele messenwerper, badend in het bordeelrode licht van de letters 'Love is in the air'. Zo maakt hij komaf met de show van de religie. Hij heeft iets met de nachtzijde, circusmagie en freaks, het abnormale dat evenzogoed normaal is en kijkt verwonderd rond hoe wij omgaan met het leven. Blevén nagalimen:

de dramatische schoonheid met een hoog duizend-en-één-nachtgehalte en de zuurzoete humor.

Christine Vuegen

'A day without sunshine is like night' van Carlos Aires was tot 14 juli zien in Aeroplastics Contemporary, Blanchestraat 32, Brussel, www.aeroplastics.net.

Grote en kleine schilderijen in kitscherige lijstjes, tekeningen omgeven door handgeschreven teksten, geluidfragmenten uit de jaren zeventig en tachtig, allerlei bestaande objecten van soms hoogst onduidelijke origine, dat allemaal bij elkaar gebracht in een theatrale vorm, dat is het werk van de Amerikaanse Karen Kilimnik (1957). Het doet denken aan een verleden en tegelijkertijd is het eigentijds. Dat komt omdat ze pikt uit allerlei bronnen. Portretten van oude meesters, maar ook plaatjes van Leonardo DiCaprio en Paris Hilton. Soms zijn de referenties literair, soms verwijst ze naar de balletwereld. Soms lijkt ze een ode te brengen aan de dierenwereld van Walt Disney, dan weer aan de wereld van moord en doodslag van Alfred Hitchcock. Ze schildert of tekent al die bronnen (na) in een wat onhandige, verre van perfecte stijl. Ongetwijfeld een gruwel voor de vaardige kunstenaar. Het liefst presenteert ze haar collectie beroemdheden in een achtstiende of negentiende eeuwse salon, waar de muren bekleed zijn met zijden behang en de zetels van de banken en stoelen met rood fluweel. Sfeervol en tacky tegelijkertijd. Als je zo'n ruimte binnenloopt weet je niet of je in een sprookje terecht bent gekomen, of een butler ieder moment de thee kan komen serveren of dat Miss Marple ieder ogenblik binnen kan komen om een gruwelijke moord op te lossen. Een omgeving waarin alles lijkt te vloeken maar waarin tegelijkertijd alles harmonieus samenvloeit tot een wonderbaarlijk geheel.

Het ICA in Philadelphia liet vijftien jaar Kilimnik zien. Diverse installaties en vele tekeningen. Ze had echter ook de beschikking gekregen over het Powel House, een achttiende eeuwse, koloniale pand in het historische gedeelte van de stad. Het had nog gediend als burgemeesterswoning in de Britse tijd en werd later de ambtswoning van de eerste Amerikaanse burgemeester. Een perfecte omgeving voor een kunstenaar als Kilimnik. Alle ingrediënten waar ze zo dol op is, waren al aanwezig. Ze hoefde alleen nog maar haar schilderijtjes op te hangen. Ze hoefde alleen nog maar de fantasie van de kijker te prikkelen. Het werkte. Het maakte de kunstmatig nagebouwde salon in het museum tot een overbodig en zelfs wat belachelijk werk.

Rob Perrée

Karen Kilimnik was toe en met 5 augustus te zien in het ICA, 18 South 36th Street in Philadelphia.

Karen Kilimnik,

Installation view, 2007
 ICA Philadelphia

Solo show: Carlos Aires - A day without sunshine is like night (over)

23 May 2007 until 14 July 2007

[Share](#) |

- [Overview](#)
- [Carlos Aires](#)

✦ [AEROPLASTICS contemporary](#)

32 rue Blanche straat
B-1060 Brussels
Belgium ([city map](#))

[Send E-mail](#)
tel +32 (0)2 - 537 22 02
www.aeroplastics.net

Carlos Aires
A Day without sunshine is like Night

Opening-Preview Tuesday-mardi-dinsdag 22 May 6-9 pm

Exhibition 23 May – 14 July

They lived happily ...

It was during his one-year stay in the Midwest in 2004 (Columbus, Ohio) that Carlos Aires suddenly became aware, like so many other expatriates, of the central role played by the computer in our everyday management of information and communication. Messages, chats, forums, online press, photo albums, research and entertainment: everything ended up in one way or another on the screen of his portable. The paradox of the Internet (or its richness, depending on how you look at it) lies in its ability to provide, at the same time, information and the means to dissect it. And a chance to notice the gulf which sometimes (often?) separates data from their sources – for instance, the gulf the article boasting of the merits of American soldiers in combat and the clandestine video placed online by a marine which reveals the crude reality of the war in Iraq (we will come back to this). According to Carlos Aires, behind every truth on which official history is based is another kind of truth; behind every winner is a loser, and behind every fairytale prince is a dwarf. Under the generic title *Happily Ever After*, these great photographs summarise his outlook perfectly: while everybody is convinced that these small persons are disguised for the occasion, even though this is not true (they are simply displaying their social status and profession), nobody notices that the “fake” side is the décor, these heavy black frames which in fact were moulded by the artist from plastic resin. Apart from the irony-tinged homage to the Spanish 17th century masters, the series questions our ability to manipulate stereotypes and to separate the real from the fake – and underlines the ambiguity of the frames, the bourgeois symbol par excellence which is always excluded from official art history book. The fake hunting trophies, also made from plastic, which carry the signature of the author, form part of the same approach – unless this is an allusion to the expression ¡ cabrón !, the translation of which varies considerably depending on the context. Still in relation to the *Happily Ever After* series, Carlos Aires took lingering photographs at night of parks known as meeting places for the gay community. The result is a complete transfiguration of these places regarded as sordid by some and as the setting for fantasy films by all.

Based on the observation that there are always several visible realities, Carlos Aires wondered about the way in which those born blind can perceive them. First he produced a compilation of very short videos all linked by the theme of death or war. Some come from the Internet, placed online almost illegally by the direct protagonists – such as the images filmed by American soldiers in Iraq. But Carlos Aires has blurred them to the extent that they are almost indescribable to those who can see: hence the title *Cataract*. In the final version, these sequences are peppered with comments by people born blind who deliver their experiences of death and violence or, rather, the “image” they have of this.

The panel paintings using goldleaf, like contemporary icons on triplex, are more complex in terms of their relationship to the net. The images are drawn from Internet chatrooms where each person can hide behind whatever name he wishes: his dog or the disguise of Captain America. Carlos Aires adds an audio comment to each painting, the one incorporated by the user into the web page. The result is a constellation of strangers on the wall: a golden monument to solitude and virtual encounters.

Another monument, one consisting of huge knives (so these objects do exist outside horror films?), on which images cut from archive photographs are engraved, while the empty matrix faces them. What is the meaning of a character suspended in space, if he cannot be placed in the context of a fatal fall? Of a child waving a flag, if he is removed from the Nazi parade he is taking part in? Of a person kneeling, if the crematorium oven over which he is leaning has disappeared? Once again, Carlos Aires plays with what you can see, what you cannot see and what is suggested. The same principle applied to pop culture produces vinyl records (preferably “love and dance” music) cut out using a digital process to adopt shapes drawn from mages of disasters or pornography.

With, all the same, a happy ending (in this case, a happy beginning): while *Mister Hyde I*, shot in infrared, combines very ambiguously images of backrooms and very familiar views of fairground stalls (like those in a horror film), *Mister Hyde III* consists of slow-motion scenes of reunions at an airport: filmed very close-up, the protagonists do not notice at any time the camera filming them – or perhaps in the midst of their emotion, in one of the few public places where this kind of thing is still accepted, they choose not to see it?

Chez Carlos, the dwarfs' bar

Despite the neon sign in the form of an artist's signature, the official name of the “Aires” bar is *Alter Ego* – which throws some light on the founder's approach, but requires a few explanations. By dint of working with small people, the question naturally arises as to their relationship with the rest of the world in everyday life: on this basis, Carlos Aires developed his bar as an ironic metaphor for his relationship with the contemporary art world, the critics, curators, collectors and gallery owners, before whom you must kneel to receive approval... thus the visitors, bending down before the dwarf barman, can feel, during the time it takes them to drink a glass of Spanish champagne, the humility required by an artist to draw attention to his work. Or simply the pleasure of having a drink to forget all about it.

Pierre-Yves Desaiwe

↑ **Le gusta:** "Estar aquí charlando al solcito de Ronda".
 ↓ **No le gusta:** "Que cuando llamas a algunas instituciones en España, siempre están desayunando".
 → **Te gustará si te gusta...**
 Velázquez, darle la vuelta a la realidad, reírse de ti mismo...

Carlos Aires es el fotógrafo malagueño que la lio parda con su explícita bienvenida a la presidencia austriaca de la UE. Un chiste, dice. Hay quién no lo pilló.

Sobre estas líneas. Ésta es una de las obras de Aires. A la izquierda un autorretrato del autor. Abajo, Ronda: una de las obras de la serie Y fueren, félora...

con alguien al que hace tiempo que no ve, tiene que decir que sí, que él es el de la foto. "Este tipo de fama no me interesa para nada". Por eso no piensa incluir la foto en su próxima exposición.

La discutida imagen formaba parte de una exposición colectiva de 75 artistas, financiada por la concejalía, que ha inundado las calles austriacas para celebrar la presidencia europea de este país. Su foto, irónicamente titulada Ésta me cruciflexion a covar, pertenece a la serie Y fueren, félora..., que Carlos presentará en Granada. Un guiño a los cuentos que todos tenemos almacenados en nuestra memoria. "Me sorprende lo tradicionales que son los cuentos clásicos, y que después de siglos sigan siendo con los que todos crecemos", dice Aires. "Pasa algo parecido con la historia y con las noticias, son una versión estilo Walt Disney de la realidad".

Con estos pensamientos, y estudiando las crudas imágenes de la guerra de Irak que circulan por Internet, Carlos pensó en tres poderosos postmodernos pigo en una orgía mientras el mundo se colapsa. "Se trata de un chiste visual al que se le ha dado demasiada importancia. Hay periodistas que han preguntado si el hecho de que Bush estuviese detrás de la reina de Inglaterra tenía algún significado político".

Carlos, que hizo bellas artes porque no le daba la mota para arquitectura, trata en sus obras la línea que separa lo público de lo privado o lo real de lo ficticio. Sus protagonistas son manos de feria, vedettes transexuales, tranjos u homosexuales en cuartos oscuros. Todo con una estética clásica que recuerda a Velázquez y que dignifica a sus protagonistas.

"Me gustaría reunir estas imágenes y hacer un libro de cuentos donde Elenor-nieva fuese transexual, y el bosque encantado, el Hígaleo porque donde la gente va a ligar con prostitutas". (Otro artículo rebelde? "Para nada, yo no soy un artista político ni un activista. Simplemente soy un fotógrafo que ha cruzado por una vez la línea que divide lo artístico de la demanda" ■

Y fueren félora... Se expone en Granada (galería Santiago) del 27 de enero al 14 de marzo.

NO MEZCLARÁS ARTE, SEXO Y POLÍTICA

TEXTO: MARILU VILA

ESCÁNDALO: la fotografía a todo color de tres cuerpos desnudos en plena orgía con cuernos de George W. Bush, la reina Isabel de Inglaterra y Jacques Chirac adornando las volutas publicitarias de Viena. Y todo para celebrar el inicio de la presidencia austriaca de la Unión Europea. Tal ha sido el agravio que las fotografías, colgadas el 28 de diciembre, fueron retiradas dos días después. Pero la noticia dio la vuelta al mundo. Y re-

sulta que su autor es el malagueño de 31 años Carlos Aires, fotógrafo residente en Amberes (Bélgica), cuyo trabajo se podrá ver en su primera exposición individual en España hasta el 14 de marzo, en Granada. Para este año tiene planeadas una colectiva en Nueva York, otra individual en Rotterdam y la Biennial de Praga.

En dos días Carlos recibió más de 30 llamadas. The New York Times, The Herald Tribune, la BBC, la cadena nacional

francesa TF1 y casi todos los medios de comunicación españoles se han hecho eco de su trayectoria. "Este fútbol mediático me recuerda a la del peñón de Janet Jackson. Estados Unidos en guerra, y se monta un revuelo internacional porque una cantante ensaña una teta. No creo que sea puritanismo, sino cogerla colectiva", dice Carlos en su Ronda natal, con un tinte de verano. Ha venido a pasar las navidades y, cuando se encuentra

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Carlos Aires le da la vuelta a los tópicos en la exposición 'Y fueron felices'

El artista malagueño inaugura el viernes en la galería Sandunga una serie de fotografías en las que cuestiona la interpretación tradicional de la historia El creador rondeño participa en ARCO de la mano del espacio granadino

ANTONIO JAVIER LÓPEZ/MÁLAGA

¿Qué pasa si los enanitos de Blancanieves no trabajan en la mina, sino en el Bombero Torero; si los tres cerditos se convirtieron con el tiempo en jamones de pata de negra; si el Bosque Encantado es en realidad un parque donde putas y yoquis reinan cuando cae la noche? ¿Qué pasa si los cuentos, la historia, no es como la aprendimos en la escuela? Pues, para empezar, pasa que los mitos se caen, los tópicos se diluyen y la certeza es la aguja en el pajar de las verdades a medias.

Cuando era niño, el artista malagueño Carlos Aires (Ronda, 1974) le preguntaba a sus mayores por qué los vaqueros echaban de su tierra a los indios. No le convencían las explicaciones y, con el paso de los años, ha convertido esas preguntas en la base de su discurso artístico. Las últimas cuestiones que le rondan la cabeza ocuparán a partir del viernes las dos salas de la galería Sandunga. El espacio granadino acoge hasta el 11 de marzo la muestra 'Y fueron felices', en la que Aires pretende darle otra vuelta de tuerca a los tópicos.

Por eso, su nuevo montaje ofrece enanos vestidos de picadores, monjas de mirada perdida y antiguas estrellas del cabaret con el rostro ajado por los años. Y todos rompen un fondo negro profundo, como personajes salidos de abismos «más cercanos de lo que creemos», en palabras del artista rondeño, que participará en la próxima edición de ARCO de la mano de esta galería granadina.

«Empecé a trabajar en esta serie hace un año y medio.

Quiero cuestionar la historia que siempre han escrito los vencedores y lo hago a través de los cuentos que nos han contado desde niños, quiero que el espectador se pregunte 'qué pasaría si...' para que caiga en la cuenta de que nada es lo que parece y nada parece lo que es, como sucede en mis obras», explica el artista horas antes de su primera exposición en una galería privada de España. «Cuando ven las piezas en otros países, creen que se trata de montajes que yo he ideado, por eso cuando les digo que se trata de personajes reales se dan cuenta de lo surrealistas que resultan muchos tópicos», prosigue Aires.

Polémica continental

Residente en el extranjero desde hace ocho años y con muestras firmadas en Nueva York (EE. UU.) o Rotterdam (Holanda) para 2006, la vida de Carlos Aires ha vuelto a la calma tras la polvareda que hace un mes levantó su obra 'Ellos me enseñaron a amar'.

En ella, tres personajes desnudos realizaban prácticas sexuales. Hasta ahí, nada que el arte contemporáneo no pueda soportar. Pero había dos 'peros'. El primero: los protagonistas de 'menage à trois' lucían las caretas de George Bush, Isabel II y Tony Blair. El segundo: la pieza formaba parte de una instalación con la que Austria celebraba la presidencia de turno de la UE. Tardaron dos días en retirar la obra.

Ahora, con las aguas de vuelta a su cauce, el artista malagueño prepara nuevos proyectos en México, Europa y Estados Unidos. También formarán parte de esta serie de imágenes en las que Aires mezcla las influencias de Velázquez, Goya o Zurbarán con los artículos más 'kitsch' de las tiendas del 'Todo a cien'. Vamos, como la vida misma.