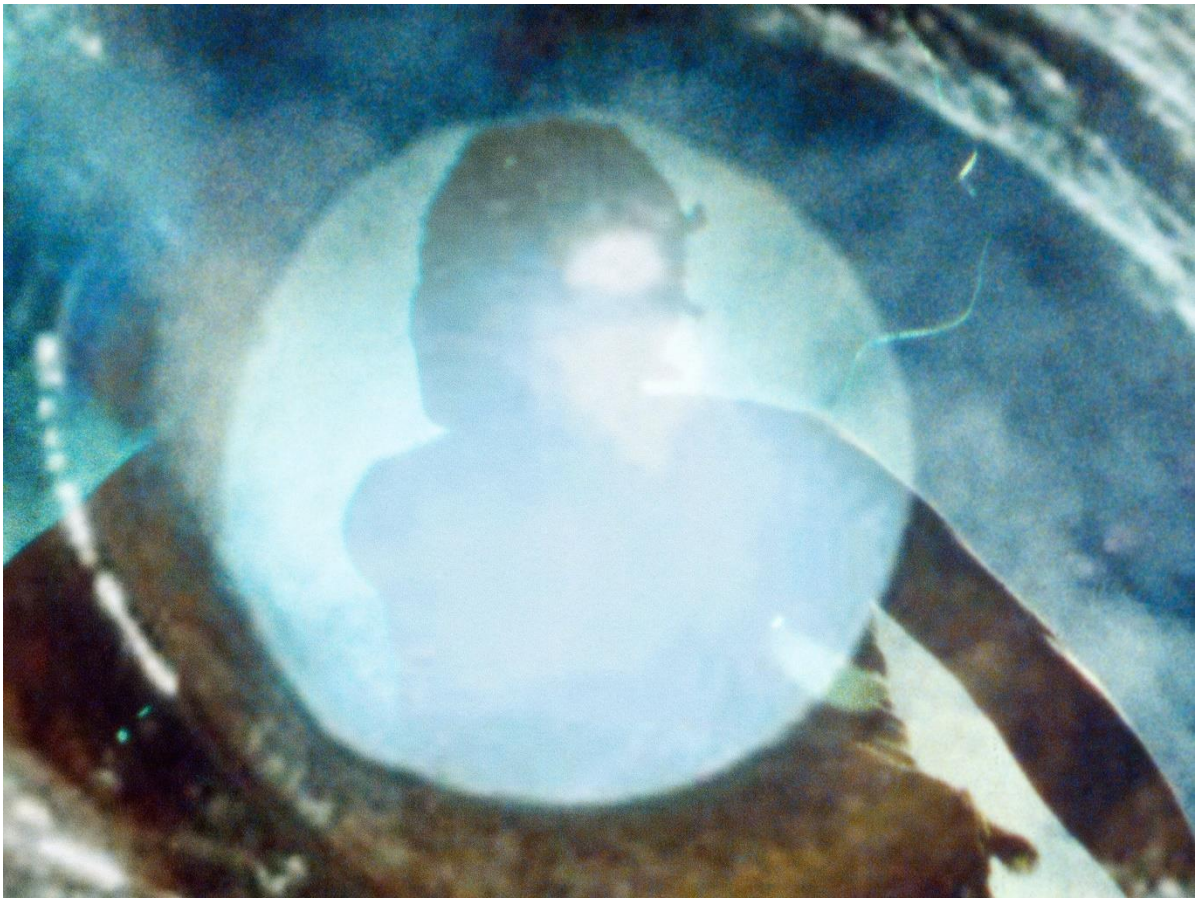
LA CASA ENCENDIDA
de fundación **montemadrid**

Del 10 de octubre de 2018 al 5 de enero de 2019



Exposición “Lua Cão”, una experiencia inmersiva y poética a través de la coreografía entre películas de 16 mm y vídeos

“Lua Cão” cruza el trabajo de los artistas portugueses Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva, con la complicidad de Natxo Checa, comisario de la muestra

- **La exposición “Lua Cão” invita al espectador a vivir una experiencia inmersiva a través de una gran instalación formada por 21 películas de 16 mm y vídeos que se agrupan en “constelaciones” y se activan en diferentes momentos de la visita. La muestra reflexiona sobre diversas cuestiones perceptivas, la mecánica de la visión, el tiempo distendido y la materialidad y el movimiento de la imagen**

- **“Lua Cão” es el resultado de la colaboración entre el comisario de la muestra, Natxo Checa, y los artistas portugueses Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva. Fruto de la complicidad entre ellos, que arrancó hace 15 años, realizaron una serie de excursiones artísticas a geografías lejanas, un metafórico éxodo al epicentro de la humanidad y a algunos de los pocos rituales ancestrales todavía vigentes**

- **En el Desierto de Atacama pudieron contemplar de cerca algo infinitamente lejos en el tiempo, fantasmagórico y magnético a través de las momias, exhumadas y mostradas en vitrinas. En las Siete Ciudades (Las Azores) se instalaron en el centro de un cráter desde donde recorrieron el túnel que perforaba la pared hacia el mar y registraron la entrada de luz en un rodillo de 600 metros de película virgen que recorría el suelo del volcán. En el viaje a Timor fueron testigos de una exhumación y, en el Mundo Perdido, participaron en rituales funerarios, donde el baile de cuerpos en estado de trance representaba un teatro de muertos vivientes**

- **Originalmente presentado por Galeria Zé dos Bois en Azores y Lisboa y recientemente en Kunstverein de Múnich, Lua Cão podrá verse en La Casa Encendida de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h**

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta la exposición "Lua Cão" que podrá verse del 10 de octubre de 2018 al 5 de enero de 2019 y que muestra el trabajo de la colaboración, que arrancó hace 15 años, entre Natxo Checa, comisario de la exposición, Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva.

El título de la exposición, "Lua Cão", hace referencia a un raro fenómeno óptico y atmosférico denominado "perro lunar" por el que, en el anillo de la luna, aparecen un par de reflejos lunares iridiscentes. Lunas, globos oculares, exposiciones múltiples, túneles, apariciones obstétricas, rayos de luz e ilusiones atmosféricas y ópticas proliferan a lo largo de la exposición para enfatizar el papel que desempeña la mecánica de la visión.

A lo largo de la exposición está presente la ilusión visual, las sensaciones acústicas y la relación formal entre piezas que funcionan como trampas ópticas y conceptuales, donde no solo se cuestiona la naturaleza de la imagen sino también la percepción del espectador.

Lua Cão presenta en cada uno de los tres espacios expositivos una arquitectura conceptual que contiene: un cine lateral presidido por el trabajo estructural y concreto "Viagem ao Meio" (Viaje al Medio) de Alexandre Estrela, una sala que sugiere un panóptico central en el que la película ensayo y casi-documental "Papagaio" de João Maria Gusmão e Pedro Paiva es la pieza central, y una tercera sala donde superficies compartidas de proyección, espalda con espalda, definen el espacio y muestran de forma paradójica obras que, ocupando un mismo lugar, ofrecen diferentes significados.

La experiencia que ofrece la muestra asume un juego de diálogos y tensiones, donde se testan sinergias y coincidencias confrontando dos medios, dos tecnologías y dos universos artísticos. Los universos de **Alexandre Estrela y João Maria Gusmão + Pedro Paiva** se entrecruzan.

Estrela, artista de referencia en Portugal, desarrolla su producción en vídeo a partir de un metasistema conceptual y estructural en el que explora diferentes cuestiones relacionadas con fenómenos estéticos y perceptivos.

Gusmao y Paiva, quienes se conocieron a finales de los años 90 estudiando Bellas Artes en Lisboa y formalizaron su colaboración artística en el año 2001, han creado una filosofía paracientífica especulativa y poética basada en la búsqueda en el ámbito de la fenomenología, lo que podría traducirse en que "lo que ocurre es lo que es" y que se presenta en películas de 16 mm y en cámara lenta.

Del encuentro de estos dos universos no despuntan narrativas lineales. Por el contrario, sí resultan sincronías simpáticas y casuales que conducen la atención del espectador hacia espacios de vacío, hacia estancias de materialización y objetualización de la imagen, hacia el alineamiento de las obras y hacia los intervalos generados por las secuencias de las piezas.

A partir de 2006, para escapar al tedio lisboeta, **Natxo Checa** invitó a Alexandre Estrela, João Maria Gusmão + Pedro Paiva a realizar excursiones artísticas a varios lugares del mundo.

Primero en el **Desierto de Atacama**, donde pudieron contemplar de cerca algo infinitamente lejos en el tiempo como pueden ser las momias, exhumadas y mostradas en vitrinas, y lo fantasmagórico y magnético de la situación y el encuentro. Cuando estuvieron en **Las Siete Ciudades** (Las Azores), se instalaron en el centro de un cráter y recorrieron el túnel que lo conectaba con el mar. Desenrollaron una película de cinta virgen de 600 metros desde el centro hasta la boca del túnel y pudieron registrar en ella la progresiva entrada de luz natural en una cámara oscura, o lo que es lo mismo, el negro del centro del volcán. Después Estrella filmó el pasillo con una cámara digital, avanzando a pie hacia la salida al mar, enfocando el punto de luz oscilante en el otro extremo. Ahí surgió la idea del Viaje al medio, un trabajo estructural que cruza la película como material y la imagen de video como representación.

Trabajaron en **Timor Timor**, al Este del Este como le llaman los locales, donde fueron testigos de la exhumación del guardián de la montaña seis meses después de su entierro. En el **Mundo Perdido** participaron incrédulos en rituales funerarios y comieron búfalo con patatas fritas. João Maria Gusmão y Pedro Paiva habían grabado una película casi documental en **Santo Tomé** a la que titularon “Papagayo” donde podía verse un ritual de trance en el que el espíritu de los muertos entraba en los cuerpos de los vivos, la banda tocaba música, invocaban unos santos africanos y almas apenadas descendían involuntariamente penetrando en los entregados a esa fuerza hipnótica. Los artistas filmaban y después pasaban la cámara a los cuerpos de los muertos vivientes. El resultado es una película filmada por los artistas y también una película de muertos filmada por zombies, como en un teatro de muertos vivientes.

Originalmente presentado por Galeria Zé dos Bois en Azores y Lisboa y recientemente en Kunstverein de Múnich, “Lua Cão” es el resultado de más de una década y media de conversación entre Checa, Estrela y Gusmão y Paiva.

Alexandre Estrela (Lisboa 1971) utiliza la película y el vídeo como medios centrales de su práctica artística, en la que cuestiona la materialidad de la imagen, dialogando con una historia del cine experimental, del vídeo y de la fotografía, que encuentra algunas de sus evidencias simbólicas en las películas de Marcel Duchamp, en la fotografías de Man Ray o en las narrativas *cut up* de Burroughs, por ejemplo. Estrela se interesa por cuestiones que inciden no solo en la naturaleza de la imagen sino también en la percepción del espectador: las interferencias entre imagen física y mental, la sinestesia, la relación entre la imagen en movimiento y la inmóvil o entre imágenes y sensaciones son algunos de los aspectos distintivos de su obra.

Desde 2007, Alexandre Estrela es director y programador de una sala de arte sin ánimo de lucro en Lisboa llamada Oporto.

Sus exposiciones recientes incluyen, además de *Lua Cão* (junto a Gusmão + Paiva), *Knife in the Water*, Travesia Cuatro Madrid, 2018; *Ouro Mouro*, Quetzal Art Centre, Vidigueira, Portugal, comisariada por Luíza Teixeira da Freitas; *Baklite*, 2017 en CAV Centro de Artes Visuais, Coimbra; *Cápsulas de silencio*, 2016, Programa Fisuras, Museo Reina Sofía, Madrid; *Roda Lume*, 2016, Museo de Arte Contemporáneo de Amberes M HKA, Bélgica; *Meio Concreto*, 2013, en el Museo Serralves de Oporto, Portugal; *Um homem entre quatro paredes*, 2013, en la Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil; *The Sunspot Circle*, 2013 en The Flat Time House, Londres, Reino Unido; *Alexandre Estrela: Subjective Projections*, 2011, Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, entre otras.

El artista también ha participado en exposiciones colectivas como *Anozero*, Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, 2017; *L'exposition d'un Rêve,* 2017, en la Fundación Gulbenkian de París, en ACMI Melbourne y en la TATE Modern, un proyecto de Mathieu Copeland; *Hallucinations*, festival comisariado por Ben Russel en el marco de Documenta 14, Atenas, 2017, etc.

João Maria Gusmão (Lisboa, 1979) y **Pedro Paiva** (Lisboa, 1977) se conocieron a finales de los años noventa cuando estudiaban Bellas Artes en Lisboa. Desde entonces, su fascinación por la filosofía se refleja en su trabajo artístico y en la publicación de la revista filosófica *Eflúvio Magnético*, que editan desde 2005. Su colaboración artística, que ellos describen como una "ficción filosófica poética", empezó en 2001. Partiendo de textos literarios y de la historia de la ciencia y la filosofía, han hecho de su obra un lugar de encuentro entre ciencia, ficción y mitología. Aunque ambos desarrollan trayectorias artísticas separadas, también han producido conjuntamente objetos, instalaciones, fotografías y breves piezas fílmicas de 16 y 35 mm. Poniendo el acento en la ironía y el absurdo, utilizan ilusiones ópticas, medios fílmicos y experimentos obscuros para desconfiar de la razón y mostrar sus límites. Con referencias a la filosofía presocrática, a las experiencias pre-cinemáticas y a una cierta literatura de finales del siglo XIX, sus propuestas crean situaciones de humor, de asombro e incredulidad que cuestionan las fronteras de la realidad, de la ciencia y de la percepción.

Desde su primera gran exposición en el Museo do Chiado de Lisboa (2005), han expuesto en galerías e instituciones como el Kunstverein de Hannover (2009), Le Plateau de París (2011), la Kunsthalle de Düsseldorf (2011), el Hangar Bicocca de Milán (2014), y han participado en muestras internacionales como la Bienal de Gwangju (Corea el Sur, 2010), la Bienal de Venecia (2009 y 2013), la Manifesta (2008) y la Bienal de São Paulo (2006), entre otras. Su trabajo se encuentra en colecciones como las del Museo do Chiado, la Fundação de Serralves de Porto o el MACBA de Barcelona.

Natxo Checa (Barcelona, 1971) es fundador, director, comisario y productor de la Galeria Zé dos Bois desde 1994. Ha sido comisario del Pabellón de Portugal en la 53rd International Bienal de Venezia (2009) con los artistas Joao Maria Gusmao + Pedro Paiva. Centrado en las prácticas audiovisuales, colabora habitualmente con los artistas João Maria Gusmão y Pedro Paiva, Mattia Denise, RIGO 23, Societé Realiste, João Tabarra, Alexandre Estrela, Gabriel Abrantes e Gonçalo Pena. Su práctica curatorial se basa en creación de relaciones muy cercanas con los artistas en los que se incluyen los proyectos creativos basados en la investigación, el viaje, la producción, etc.

Entre sus exposiciones de la última década destacan los monográficos dedicados a Emory Douglas y los Panteras Negras; la retrospectiva a Kenneth Anger; Verbivocovisual: la poesía visual y concreta portuguesa de finales de los 50 a los 70; À Esquerda da Esquerda sobre la visualidad de la extrema izquierda portuguesa en el 25 de Abril, y La OSPAAAL, solidaridad internacional cubana de los 60 y 70.

Ha sido director del Festival Atlântico en distintas ediciones (1995-1997) y ha recibido distintas menciones y premios como el Fund for Art Research - American Center Fundation, NY, EUA en 2007 y el Natércia Campos best producer award - Academia de Produtores Culturais, Lisbon, Portugal en 2011.

Colaboradores

ZDB k.m Cultura Portugal 16ª Mostra da Cultura Portuguesa EMBAJADA DE PORTUGAL

Exposición "Lua Cão"
Fechas: **del 10 de octubre de 2018 al 5 de enero de 2019**
Espacios: **Salas A, B y C**
Entrada libre

Área de Comunicación
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T.913 686 358 / 628 051 547
comunicacionlce@montemadrid.es

#LuaCao