

CABEZA
BLANCA
DE
GRACIA
LOBO

La Comunidad de Madrid evidencia el constante apoyo a la escena artística más emergente a través de las convocatorias de *Circuitos de Artes Plásticas* o *Se Busca Comisario*. Desde el año 2018 la Consejería de Cultura de Cultura Turismo y de Deporte de la Comunidad de Madrid y DKV Seguros lanzaron conjuntamente la convocatoria *Primera fase*, un programa de apoyo al arte joven que se creó con el objetivo de facilitar la realización de la primera exposición individual de artistas menores de 35 años en espacio de referencia en torno a la creación como es la Sala de Arte Joven. De esta forma, no solo se fomenta la realización de una muestra sino también el seguimiento y tutorización por parte de un comisario o comisaria de referencia en el ámbito profesional.

En esta cuarta edición, el jurado formado por Gonzalo Cabrera, Asunción Cardona, y Tania Pardo por parte

de la Comunidad de Madrid; Alicia Ventura y Juan Bautista Peiró, por parte de DKV Seguros, y Pilar Soler Montes, como profesional externa, ha decidido que el proyecto ganador sea el de la artista Blanca Gracia, titulado **Cabeza de lobo**, en alusión a los pros- critos en la Edad Media. Retomando esta idea, la muestra alude a la ritua- lidad que se llevaba a cabo en la anti- güedad, así como a las metamorfosis del cuerpo y a los paisajes simbólicos. A través del uso de recursos carac- terísticos en la obra de esta artista como son los dibujos para la crea- ción de animaciones y la confección de piezas textiles, Blanca Gracia de- sarrolla una propuesta escenográfica de atmósfera envolvente que recuer- da al espacio mágico de ensoñación y fantasmagoría. El resultado es una potente instalación dividida en tres am- bientes que, en palabras de la comi- saria “reflexiona sobre la hostilidad

del mundo racional, la utopía en lo imaginario y cómo resistir ante una sociedad alienante”. La exposición, planteada específicamente para el es- pacio de esta sala, es la consecuencia de una excelente complicidad inte- lectual entre la comisaria Pilar So- ler Montes y la artista Blanca Gracia quienes han mantenido un constante y fluido diálogo para desarrollar esta excelente y original muestra.

Por todo ello, nuestra más sin- cera enhorabuena a Blanca Gracia y a todos los colaboradores que han he- cho posible esta magnífica propuesta, así como expresar nuestra gratitud a DKV Seguros por su inestimable co- laboración, de la que esperamos sea disfrutada por todos los públicos.

Comunidad de Madrid

Uno de los ejes centrales de DKV es el apoyo al arte, sobre todo en la época de recuperación que estamos viviendo: dejar de lado la cultura no es una opción para nosotros.

Por esta razón, desde DKV seguimos defendiendo el arte en todas sus facetas, sosteniendo nuestro compromiso con el talento de los artistas emergentes con nuestro amplio abanico de becas y premios. Con esto queremos formar parte y ayudar en todo el proceso: desde la formación del artista a sus exhibiciones y la comercialización de su arte, además de alimentar nuestra propia Colección DKV.

Con este catálogo mostramos este compromiso, exponiendo aquí las obras ganadoras de la cuarta edición de la convocatoria *Primera Fase*, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y apoyando

totalmente a los jóvenes artistas que quieren encontrar su lugar en el mundo del arte.

La relación de DKV con el arte se basa en el propósito de la compañía: juntos actuamos por una humanidad más saludable. Creemos que el arte es un alimento para el espíritu y que ayuda a equilibrar al ser humano. A raíz de esta idea creamos nuestro programa DKV Arteria, que fundamos por nuestra pasión por la relación entre la creatividad y el bienestar, fue creado para fomentar la creatividad y mejorar la salud de las personas a través del arte, porque creemos firmemente que un país sin cultura no es un país sano. Además, Arteria sirve como herramienta para impulsar la creatividad en el sector asegurador y sanitario, enraizándola más y más en los valores de la sociedad.

Así, os animo a conocer “Cabeza de lobo” de Blanca Gracia Gallego, una muestra de actualización de la tradición, sensibilidad poética e interdisciplinariedad.

**Dr. Josep Santacreu Bonjoch
Consejero delegado DKV Seguros**

MI ESPIRITU
ME LLEVA A
OH, DIOSSES,
ACERCA DE
LOS SERES
A LOS QUE

HABLAR

DISTÉIS
CUERPOS
CAMBIANTES
Y NUEVAS
FORMAS.

LAS COSECHAS MÁS
PURAS SE SIEMBRAN
EN UN SUELO QUE
NO EXISTE.
ELIMINAN LA GRATI-
TUD Y SOLAMENTE
ESTÁN EN DEUDA
CON LA PRIMAVERA.

El mundo al revés

Pilar Soler Montes

Cabeza de lobo era como se designaba a los proscritos en la Edad Media, aquellos que habían cometido algún delito y también a los que podían desestabilizar las estructuras sociales o poner en peligro la armonía del estado. Por medio de la fórmula *Caput gerat lupinum* (deja que la suya sea una cabeza de lobo) se les equiparaba a los animales y eran desterrados a la oscuridad del bosque, expuestos a sus peligros, pero en la máxima libertad. Esta condena implicaba una reorientación de identidades, una metamorfosis.

Probablemente la metamorfosis de un cuerpo sea un hecho que lleva implícita su desaparición. Es un acontecimiento que consigue transformar esa desaparición en presencia, por

medio de una serie de símbolos que hay que organizar. Sutiles juegos que comprenden el ser en los límites del tiempo y del significado.

En la Antigüedad, los rituales de paso muestran pasajes simbólicos de tránsito del ser al no ser. Como en la fiesta principal de la Arcadia en honor a Zeus, en la que según contaba Platón «el que comía entrañas humanas, mezcladas con las otras víctimas, fatalmente se convertía en lobo¹». Este hombre que ahora era animal tenía que vivir en la oscuridad. Parece ser que podía recuperar su forma original y volver de su destierro si al cabo de diez años se había mantenido alejado de la carne humana.

La transformación de hombre a lobo es un tema recurrente que no solo está documentada en historias y cuentos, sino también en informes clínicos como el de Marcelo de Side, en donde se trataba la licantropía

1. *La república*. Platón, Espasa Calpe, 1993.

2. *Homo necans. Interpretaciones de ritos sacrificiales y mitos de la antigua Grecia*. Walter Burkert, Acanthilado 2013.

como enfermedad mental². Asociada a la melancolía, la enfermedad producía una transformación regular de hombre a lobo que curiosamente solía suceder en el mes de febrero. Y digo curiosamente porque justo en este mes se celebraban las Lupercales en la Antigua Roma, en las que se elegían entre los jóvenes a *los amigos del lobo*. Estos debían de sobrevivir en el bosque y comportarse como animales para conmemorar a la loba que amamantó a Rómulo y Remo.

A la melancolía se le han asociado innumerables enfermedades que mostraban comportamientos extraños, y que se desviaban de las normas y de la moral del momento. Son varios también los remedios para curar dicha enfermedad, como la lectura de *El cuento de los cuentos* de Giambattista Basile. Los personajes grotescos y el ambiente degradado que describe del libro muestran la

influencia del *mundo al revés*³. El antídoto prometido se producía por medio de una risa catártica provocada por el comportamiento de una serie de monstruos, idiotas y desechos de la sociedad que viven en una realidad animada y antropomorfa, en donde los gatos bailan y las ratas se emborrachan.

Junto a la risa, el baile compartía poderes curativos asociados también a la catarsis y al mantenimiento del orden social, ejemplo de esto puede ser aquella danza que médicos y sabios de la ciudad de Nápoles recomendaban a los enfermos de tarantismo⁴, propiciando un baile frenético que hizo que los habitantes de la ciudad se comportaran como en épocas de carnaval.

Sin duda alguna, el baile también es una buena metáfora para ilustrar la idea de metamorfosis asociada a rituales de tránsito. El tiempo

3. El tópico del *mundo al revés* engloba aquellas escenas o relatos en los que se da una inversión con respecto al orden natural de las cosas. Este imaginario surge en Europa a finales de la Edad Media.

4. En el s.XIII se extendió en esta ciudad la enfermedad causada por la picadura de una tarántula. El único remedio que se conocía para separar el veneno de la sangre era bailar al son de una música que se terminó llamando tarantela. Se cuenta que los afectados por la picadura mortal iban creciendo y el pánico invadió la ciudad.

que dura la danza ocupa un lugar de transformación que lleva a los cuerpos de un estado a otro.

He contado antes que *El cuento de los cuentos* mostraba signos de *el mundo al revés*, quiero detenerme en su iconografía como reflejo de alteridad y símbolo de la caída del orden en el que sexos, identidades y clases sociales invierten sus roles y nos presentan un mundo trastocado.

Conejos que cazan humanos, mujeres vestidas de soldados, ovejas que son verdugos, niños convertidos en obispos o el lobo que guarda el rebaño, compusieron un imaginario que contenía una gran dosis de utopía y de crítica social. Con un claro origen carnavalesco, los dibujos y estampas del *mundo al revés* recorrieron Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, desatando la risa de quien las observaba. Se creaba por un instante la fantasía de un mundo

absolutamente distinto, que invertía la jerarquía de valores, como en aquellas *fiestas de locos* donde se cambiaban los roles de la sociedad.

Entre las fiestas que mejor interrumpían año tras año el orden social, el carnaval es la más representativa. Desde sus orígenes esta festividad desataba un espectáculo de libertad y exceso. Como un rito de paso o un estado intermedio, en donde la alteridad y la alegría triunfan frente el orden. Pertenece a lo que los antropólogos acertadamente denominan como *ceremonias de destrucción*.

En el carnaval se introducía un elemento importantísimo, la utilización de la máscara, que permitía un juego de identidades. La máscara se convertía en el símbolo que, en su complejidad, mejor podía representar la metamorfosis de los participantes, siendo la más común la conversión de hombre en animal.

Son varios los estudios fisiológicos en los que se compara los rostros animales y humanos, lo común es encontrar en estas asociaciones y categorías morales relacionadas a la forma corporal. Por ejemplo, *De humana physiognomia* de Giovan Battista Della Porta muestra una serie de imágenes fantásticas y de analogías entre cuerpo, alma, virtud y vicio. Este libro, escrito en el siglo XVI, abrió el camino a una serie de estudios que se vuelven cada vez más siniestros a lo largo de los siglos. Como *Pobre y malo* de Edmondo De Amici o *El nacimiento del homosexual* del tan admirado Michel Foucault.

Supongo que todos reconocemos ejemplos en los que la animalidad humana se ha asociado a una amenaza por medio de personajes anómalos, que pasan de lo monstruoso a lo cómico y que ocupan un espacio entre lo conocido y lo desconocido, entre lo racional y lo irracional.

Existe un texto médico del siglo XIII que recuerda más a un libro de magia, titulado *Los secretos de las mujeres*. En este se aseguraba que, si una mujer embarazada veía un animal salvaje o su imagen representada, daría a luz una criatura que se asemejaría a las bestias. Superchería que con alguna modificación llegó hasta principios del siglo XX como reflejo de esa mirada que en el miedo nos condena.

Cabeza de lobo

Blanca Gracia

IV EDICIÓN DE PRIMERA FASE. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. COMUNIDAD DE MADRID – DKV

Sala de Arte Joven
Comunidad de Madrid
Avda. de América 13 – 28002
Madrid

13 de septiembre – 13 de noviembre
de 2022

Esta publicación es un proyecto de
la Dirección General de Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la Comunidad
de Madrid y de DKV Seguros.

COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta
ISABEL DÍAZ AYUSO

Consejera de Cultura Turismo y
Deporte
MARTA RIVERA DE LA CRUZ

Viceconsejero de Cultura y Turismo
DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Director General de Promoción
Cultural
GONZALO CABRERA MARTÍN

Subdirectora General de Bellas Artes
ASUNCIÓN CARDONA SUANZES

Asesora de Arte
TANIA PARDO PÉREZ

PROGRAMA DKV ARTERIA

Presidente
JAVIER VEGA DE SEOANE

Consejero delegado
JOSEP SANTACREU BONJOCH

Director de comunicación, negocio,
responsable y programa DKV Arteria
MIGUEL GARCÍA LAMIGUEIRO

Asesora DKV Arteria y comisaria de
exposiciones

ALICIA VENTURA BORDES

Comité asesor Colección DKV

JUAN BAUTISTA PEIRÓ
IÑAKI MARTÍNEZ ANTELO
ALICIA VENTURA BORDES

EXPOSICIÓN

Comisaria
PILAR SOLER MONTES

Jefa de Área de Programación
Cultural
ALICIA NIETO FERNÁNDEZ

Coordinación General
NIEVES PANIAGUA RAMOS

Comunicación
MARÍA JESÚS CABRERA BRAVO

Programas públicos
MACU LEDESMA CID

Montaje
TEMA S.A

Transporte
BALTASAR CORNEJO

Audiovisuales
CREAMOS TECHNOLOGY S.L

Iluminación
INTERVENTO

Seguro
Aon

PUBLICACIÓN

Texto
PILAR SOLER MONTES

Coordinación
NIEVES PANIAGUA RAMOS

Diseño Gráfico y Maquetación
ESTUDIO RYO, ROBERTO VIDAL Y
ÓSCAR MARTÍN

Tipografía
Faune de Alice Savoie

Fotografías
Laura San Segundo

ISBN
978-84-451-3999-8

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a todas las
personas e instituciones que han
hecho posible este proyecto.

Y muy especialmente a: Diskoan,
Lara Ferrer, Elisa Pardo, Óscar Martín
y Roberto Vidal

JURADO

GONZALO CABRERA MARTÍN
ASUNCIÓN CARDONA SUANZES
TANIA PARDO
PILAR SOLER MONTES
ALICIA VENTURA
JUAN BAUTISTA PEIRÓ

© De esta edición: Comunidad de
Madrid, 2022

© De los textos: sus autores

© De las imágenes: sus autores

Esta versión forma parte de la
Biblioteca Virtual de la
Comunidad de Madrid y las
condiciones de su distribución
y difusión se encuentran
amparadas por el marco
legal de la misma.

comunidad.madrid/publicamadrid

TE PROCLAMO LIBRE COMO
LOS PÁJAROS EN EL AIRE Y LAS
BESTIAS EN EL BOSQUE
Y LOS PECES EN EL AGUA
Y NO TENDRÁS PAZ NI
COMPAÑIA EN NINGÚN CAMINO
O DOMINIO DEL EMPERADOR.

Comunidad
de Madrid

DKV