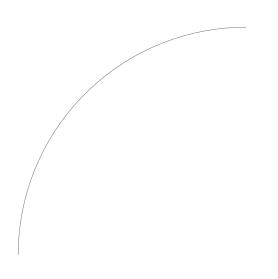
Cajaae

Edición XXXV Circuitos de Artes Plásticas de Artes

Para la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid en su compromiso por apoyar a la escena más joven del arte contemporáneo, es un honor tener la ocasión de celebrar la XXXV edición de Circuitos de Artes Plásticas en la Sala de Arte Joven, una convocatoria que ha brindado la oportunidad, desde su primera edición en 1988, a multitud de artistas menores de 35 años para mostrar su trabajo y dar a conocer entre los agentes del sector y el público una panorámica de la creación artística actual a través de una exposición anual.

En sus inicios, Circuitos de Artes Plásticas se forjó con el ánimo no sólo de promocionar y difundir el trabajo de los jóvenes creadores en la capital, sino que fomentaba el coleccionismo y la implicación de los distintos Municipios y Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con el ánimo de tejer redes y que el interés por los artistas que comenzaban a abrirse camino alcanzara espacios de encuentro, hasta ese momento menos familiarizados con este sector.

Esta iniciativa se ha convertido en una plataforma referencial del arte novel y sin duda representa una de las propuestas más consolidadas a nivel regional y nacional en lo que se refiere al apoyo del arte emergente. A través de estas tres décadas la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid se ha puesto al servicio de los creadores seleccionados, contribuyendo así al desarrollo de las carreras profesionales de artistas para quiénes su paso por esta convocatoria ha sido fundamental en su porvenir profesional.

En esta XXXV edición de Circuitos, la exposición titulada *Caja de Resonancia*, comisariada por Isabella Lenzi, cuenta con la participación de Juan Couder, Raquel G. Ibáñez, Yosi Negrín, Luis Lecea Romera, Ana Beatriz Lozano Sinausía, Paloma de la Cruz, Alfonso Valero Amores, Lorenzo García-Andrade, Pilar del Puerto y Federico Pozuelo & Javier Ruiz del Río como artistas presentes en la muestra. Temáticas, inquietudes y preocupaciones latentes conviven a través de una selección de obras que exploran nuevas materialidades y formatos que coexisten en tiempos de incertidumbre, revisando el pasado y haciendo frente al porvenir desde el encuentro y la reflexión del presente. Una excelente selección de obras, testimonio de nuestra contemporaneidad.

Desde la Comunidad de Madrid queremos expresar nuestra más sincera enhorabuena a todos los artistas que conforman esta propuesta por su trabajo y entusiasmo, al jurado por su excelente trabajo en la selección de los participantes, a la comisaria de la muestra por su rigurosidad y generosidad a la hora de desarrollar este proyecto, y agradecer a todos los implicados que han hecho posible la materialización de la XXXV edición de Circuitos de Artes Plásticas en la Sala de Arte joven.

Índice

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

Introducción (7) Caja de resonancia

Juan Couder (8) Clepsidrae

Raquel G. Ibáñez (11)

Registro de vientos menores (cap. 8)

Yosi Negrín (14) Desire traps

Luis Lecea Romera (17)

Antecâmara

Ana Beatrtriz Lozano Sinausía (20) Bamba

Alfonso Valero Amores (23) Diomede Diallelus Lorenzo García-Andrade (26) Picaflor

Paloma de la Cruz (29) Costureras en el vial, tres puntadas en la carne y dos en el dedal

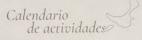
Pilar del Puerto (32) Happiness Mirror

Federico Pozuelo & Javier Ruiz del Río (35) *El ritual simulado*

Calendario de actividades (38)

Créditos (39)

Visitas dinamizadas para grupos De martes a sibados a las 11,00, 12,30, 17,00 y 18,30 Dirigidas por Alex Martinez y Sara de Fontecha Sala de Arte Joven

Encuentro con la comisaria Martes 3 de diciembre a las 19:00 Sala de Arto Joven

Solsticio de invierno: Testigos fotográficos Visita a una intervención de Juan Couder Vienes 20 de dicembre a las 12.00 Instituto liberoamericano de Finlandia en Madrid

La flor furtiva. Taller y paseo con Hilando y Lorenzo García-Andrade Sábado 21 de diciembre a las 11:00 Sala de Arte, Joven

Tres puntadas en la carne y dos en el dedal Performance con Paloma de la Cruz Jupina 16 de anero a las 19:00 Sala de Arte Joven

Conversatorio y escucha de cantes de columpio y bamberas. Encuentro con Ana Beatriz Lozano Sinausia Jueres 23 de enero a las 19:00 El Pasto

Jornada en familia. Taller para conocer la exposición Sabado 25 de enero a las 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30. Dirigidas por Alex Martinez y Sars de Fontecha Sala de Arte Joven

Notas preparatorias para el análisis de un ritual simulado, Performance de Federico Pozuelo y Javier Ruiz Javiers 20 de sentor ales 18:30 Museo Nacional de Ciencias Naturales

Registro de vientos menores. Live set con Reguel G. Ibáñez Vienne 31 de enero a las 18:30 El Pisto

Sacro Techle-Fresi, Performance interactiva, taller experiencial y espacio de diálogo colectivo con el Colectivo La Pija Información disponible en el apartado de actividades de web de la esposición

Conversatorio con Luís Lecea Romera Información disposible en el apartado de activida web de la exposición

Caja de resonancia resonancia resonancia resonancia resonancia resonancia resonancia

Durante dos meses, el vacío arquitectónico de la Sala de Arte Joven se convierte en una caja de resonancia que amplifica muchas de las inquietudes, intereses, deseos y expectativas de una generación de jóvenes artistas conectados, de un modo u otro, a Madrid. El espacio expositivo funciona como una plataforma vibrante que permite que estas voces y preocupaciones cobren vida.

En el contexto actual de inestabilidad y horizonte incierto —marcado por el avance de la inteligencia artificial y la automatización, el impacto duradero de la pandemia, conflictos bélicos, y las crisis migratoria y climática— esta generación se muestra profundamente consciente de la fragilidad y lo transitorio. La exposición, anclada en un Madrid y en una España que enfrentan sus propios retos específicos, también resuena con preocupaciones globales.

Diversas en sus medios y enfoques, las obras aquí reunidas oscilan entre la materialidad efímera e intangible y las complejidades digitales, dejando ver preocupaciones compartidas en torno al paso del tiempo, la pérdida de la memoria, y los modos en que la tecnología redefine las interacciones humanas, nuestra identidad y comprensión del mundo. Algunas piezas buscan (re)conectar con la naturaleza y las tradiciones, mientras otras evidencian las violencias que ambas han padecido en los últimos siglos. La experiencia de la migración también une a muchos de estos artistas, del mismo modo que el interés por investigar el pasado de sus lugares de origen y la complejidad de construir un relato a distancia. Los espacios residuales de la ciudad, así como el ambiente rural, son objeto de estudio y escenario de algunas de estas obras, entornos al margen del acelerado pulso urbano.

En estos puntos de convergencia y disonancia, la imaginación artística se revela como una potente herramienta poética y política de encuentro, reflexión, resistencia y conexión entre pasado, presente y futuro. Una vía para la transmisión de historias y saberes en algunos casos olvidados o marginados; un marco para abrir el diálogo, construir comunidad y explorar otras formas de relacionarnos entre nosotros y con el entorno no humano; un camino para proyectar otros mundos posibles.

Isabella Lenzi, curadora

uan Couder. Olegan

«En 2020, un encuentro con una cascada dio inicio a una serie de exploraciones sobre la materialidad más vulnerable de la fotografía y su relación con el tiempo. Clepsidrae es parte de esta investigación iniciada en 2020, y toma su nombre de un antiquo instrumento egipcio utilizado para medir el tiempo observando un flujo de aqua. Inspirado en estos relojes, desarrollé un proceso de decantación con emulsión fotográfica de cianotipia. La obra explora la fotografía como un cuerpo vulnerable al tiempo, presentando objetos que se transforman según las condiciones lumínicas de su entorno. Al igual que cualquier imagen, exponen la belleza de un mundo fluctuante, fosilizado en objeto, como una resistencia humana a un mundo en constante

movimiento.

La instalación se compone de una secuencia de piezas de pequeño formato, que, vistas de frente, en gran medida ocultan su contenido.

Así, jugando con lo oculto, lo opaco y lo transparente —grandes inquietudes de la fotografía—, propone al espectador explorar ideas como la repetición, lo líquido, lo incontrolable, lo matérico y lo efímero.»

Juan Couder

Clepsidrae, 2024

Cianotipia latente y resina sobre cristal y metacrilato Medidas variables

«Registro de vientos menores es una investigación en torno a las tecnologías y materialidades de la voz humana y no humana mediante la escucha del viento. Este elemento cuenta con un fuerte componente simbólico en el que las nociones de 'Pneuma' o 'Ánima' —soplo vital creador, así como alma o principio de vida, entre otros significados— están muy presentes en toda la metodología. Esta se basa en el estudio y contraposición de tres aerófonos: el arpa eólica, el órgano de tubos y la voz, con los que ahondar en las cualidades sonoras y poéticas del aire en movimiento, cuestionando la idea de la 'voz natural' como algo inherente a lo humano.

La investigación se materializa en diferentes formatos, incluida esta instalación, que presenta un audio multicanal y un conjunto de dibujos. La composición sonora incluye grabaciones de vientos en exterior y aerófonos en diversas ubicaciones, procesadas a través de un resonador electrónico. Este dispositivo, usado como una arpa eólica digital, reflexiona sobre las utopías del registro puro y las intersecciones entre transducción y traducción del sonido.

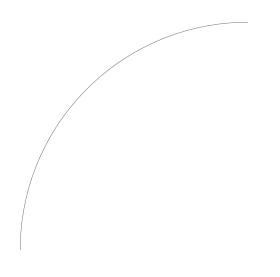
Los dibujos, que funcionan como partituras y cartografías experimentales, condensan las etapas de investigación. Estos gráficos, realizados a partir de paseos sonoros, incluyen símbolos meteorológicos, grafía ritual, microorganismos aéreos, circuitos electrónicos, líneas de sintetizador o fragmentos de las experiencias situadas en el proceso, tales como muescas en tubos de órganos, esquemas de flautas, cicatrices de erosión de la tierra y versos de poemas, conversaciones y textos, distorsionados.»

Raquel G. Ibáñez

Registro de vientos menores (cap. 8), 2023 - 2024

Audio multicanal, 29' 52", e impresión digital sobre seda y algodón Medidas variables

«Desarrolladas originalmente para la exposición colectiva *Malas Hierbas* en CasaBanchel, estas piezas exploran el jardín como un espacio de poder y sumisión. Sus geometrías emergen de la alteración formal y volumétrica de artilugios para capturar insectos y objetos de atracción sensual, que se camuflan y confunden, generando una seducción que habita el invernadero de la ficción. Las esculturas buscan manifestar la perversidad de la belleza natural y los mecanismos de atracción que empleamos para relacionarnos con otras especies y con nosotrxs mismos. Lo que descartamos como feo o ajeno a lo bello resulta ser, en realidad, motor de evasión y sensualidad.

A la vez, las trampas sudan y se lubrican con un aceite extraído de plantas tóxicas y adictivas que crecen en los solares abandonados cercanos a la Sala de Arte Joven, cuyas propiedades alucinógenas las han convertido en protagonistas tanto de aquelarres medievales como de raves clandestinas.»

Yosi Negrin

Desire traps, 2024

Serie de esculturas. Lycra sintética, lubricante a base de esencias de plantas salvajes, estructura de madera y foam, y cable de acero I $(1.8 \times 1 \times 0.3 \text{ m})$, II $(2.1 \times 0.36 \times 0.36 \text{ m})$

Esta obra ha sido desarrollada con el apoyo de FIBER Festival y Semibreve Festival como parte de la Residencia RE:SOURCE Reassemble. Su producción fue posible gracias al apoyo económico del Creative Industries Fund NL.

«Antecâmara examina la epidemia de incendios forestales en los territorios ibéricos como reflejo de complejidades históricas y sociopolíticas heredadas de los regímenes franquista y salazarista. Desarrollada a partir de una residencia en los márgenes de la Reserva Natural de Gerês, donde se exploran los entrelazamientos ecológicos y políticos del eucalipto a lo largo de 'A Raia', la frontera entre Portugal y Galicia, la obra no se centra en lo que la reserva protege, sino de qué se protege. La instalación presenta una composición sonora basada en grabaciones de áreas quemadas después de incendios provocados por el eucalipto, escuchada a través de la vibración de espadas de motosierras. Funcionando como un idiófono que hace emerger armónicos a través de frecuencias de resonancia. la pieza alude a las herramientas de acción utilizadas por las Brigadas Deseucaliptizadoras, contemplando este movimiento civil transfronterizo como un acto de resistencia contra el legado persistente de las dictaduras ibéricas.»

Luis Lecea Romera

Antecâmara, 2023

Espadas de motosierra, transductores de conducción ósea, amplificador de potencia de audio de 3 canales, 13' 27"

Ana Beatrix Louano Sinaista

«Era el columpio o bamba ceremonial propio de carnestolendas, despedida de las carnes, palabra empleada por los mozárabes en su misal reemplazada posteriormente por el vocablo de origen italiano 'Carnaval'. En la fiesta, se cantaban coplas de cuatro versos algo semejantes a la nana, si bien algo más animadas por el bamboleo, conocidas como coplas de columpio.

Para hacer un buen columpio, la soga se entreveraba y se adornaba con flores, guirnaldas o cintas de colores; el asiento solía hacerse con mantas viejas que se cortaban, se cosían y alrededor de las cuales se ponía un ribete.

No era un cojín ni una almohada; tan solo se componía de telas y en muy pocos lugares hubo ya prevenida una tabla para formar el asiento del columpio. Lo más corriente era sentarse sobre la propia soga, agarrarse fuertemente con las dos manos y soportar el empuje de quien tenía, como se decía, la misión de dar.»

Ana Beatriz Lozano Sinausia

Bamba, 2024

Soga de cáñamo trenzada, saco de tela, mantas de croché, flores secadas enramadas, jirones de pelo y tela atados Medidas variables

«Diomede Diallelus es una simulación CGI creada con un software de desarrollo de videojuegos. Su formato final consiste en una imagen en 3D, que el espectador puede manipular en tiempo real mediante dos joysticks para controlar un dron que sobrevuela un paisaje a las afueras de Madrid. La obra forma parte de un proyecto centrado en la periferia sur de la ciudad e investiga la geografía urbana a través de las dinámicas de las ondas, revelando un mapa de tecnobarbechos, terrenos vacíos entre dos tiempos: uno pausado, percibido en el presente, y otro acelerado, resultado de la urbanización futura.

La pieza replica las condiciones geográficas y biológicas del paisaje destinado a Eurovegas, un macrocomplejo de casinos, creando un campo de performatividad virtual que invita a nuevas formas de visualizar el espacio, alternando entre diversas condiciones climáticas y horarios. En este ambiente de simulacro, aparecen entes, incluidos humanos, que alteran el sentido del lugar hacia sensibilidades inquietantes.»

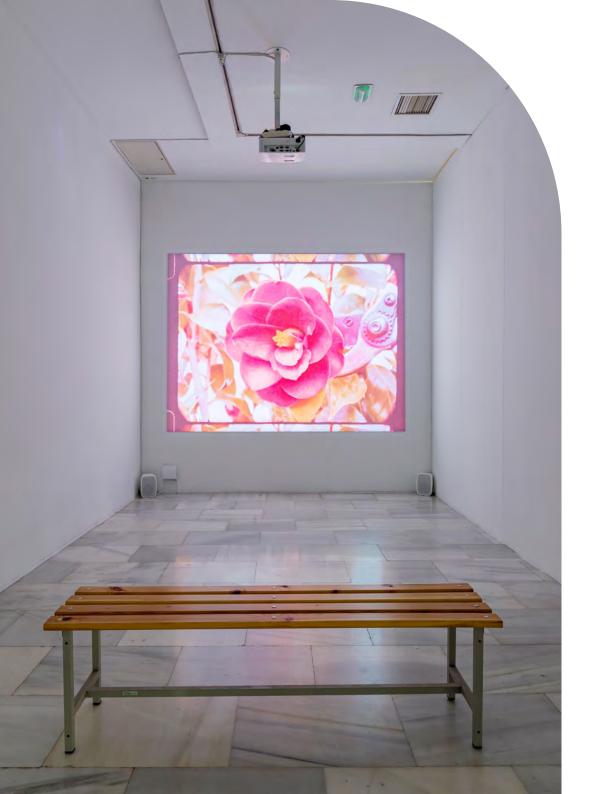
Alfonso Valero Amores

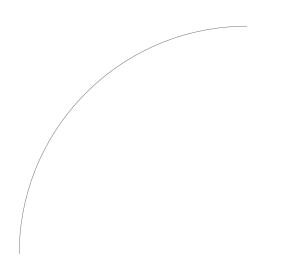
Diomede Diallelus, 2024

Simulación CGI interactiva, loop Medidas variables

Un film de **Lorenzo García-Andrade**Sonido original: **Watering a flower por**

Haruomi Hosono (1984)

Dirección técnica: Ben Geraerts

Cámara: Lorenzo García-Andrade y Pablo Marte

Revelado: **ANDEK Filmtechnik** Digitalizado: **Onno Petersen**

Edición de vídeo: Lorenzo García-Andrade,

Ramón Orlando y Pablo Marte

Cortan flores: Aitana Cordero, Anna Celda,

Carla Arcos, Clara Rojas,

Francisca Khamis Giacoman, Lina Bravo,

Lorenzo García-Andrade, Nora Aurrekoetxea,

Pablo Marte, Ro, Simon Marshall,

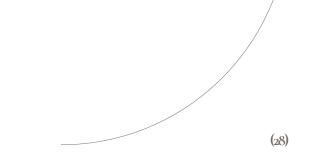
Wouter Stroet

«Picaflor es una videoinstalación articulada por un film en 16 mm que trata de la relación que los seres humanos mantenemos con las flores a través de una ficción inaugural: quiere imaginar la primera vez que alguien sintió el deseo de poseer la belleza de una flor y la arrancó del suelo. Un vídeo sin principio ni fin que da vueltas al deseo, al deseo de belleza, a la belleza hecha de violencia, a la violencia que se esconde en el deseo y a lo que nos pasa cuando la vemos pasar.»

Lorenzo García-Andrade

Picaflor, 2023

Proyección de film 16 mm, color y sonido estéreo, 13' 04" Medidas variables

Costurerus en el vial, tres puntadas en la carne y dos en el dedal

Costureras en el vial, tres puntadas en la carne y dos en el dedal, 2024

Celosías cerámicas cosidas con rafia y madera Medidas variables «Costureras en el vial, tres puntadas en la carne y dos en el dedal es un refrán popular que da nombre a una investigación escultórica sobre las tradicionales reuniones de mujeres que se sentaban en corro frente a las puertas de las casas para compartir saberes y conocimientos textiles. La obra recupera los patrones y diseños de los encajes de bolillos que adornaban las paredes, ventanas y muebles del hogar, haciendo referencia a la construcción de la memoria a través del tejido. La estructura circular que agrupa las celosías cerámicas, cosidas con rafia, evoca tanto la forma de esas reuniones como los bastidores tradicionales de bordado. La rafia. material utilizado históricamente en la cestería y la fabricación de sillas donde solían celebrarse estos encuentros, funciona aquí como hilo conductor que une y da forma a la cerámica, a la vez que simboliza las conexiones entre todas esas mujeres que forjaron nuestra memoria colectiva.»

Pilar del Puerro. Happines sirà

Con la colaboración de Federico Ferlito, Marcos Domínguez Velad y el grupo de investigación MOBIOCHEM, liderado por Juan José Nogueira. «Happiness Mirror explora las intersecciones entre la tecnología y la construcción social del género mediante el uso de la inteligencia artificial GPT-3. La pieza surge de una conversación con el algoritmo, que afirmó que las mujeres no son tan felices como los hombres debido a las discriminaciones que sufren. A partir de esta reflexión, el espejo interactivo predice la felicidad máxima que una persona puede alcanzar a lo largo de su vida, basándose en la percepción de su género, especialmente su semejanza con lo que el algoritmo considera 'masculino'. El resultado se entrega en forma de un tique que se desvanece con el tiempo, enfatizando el carácter efímero de la predicción. Happiness Mirror no solo critica cómo la tecnología refuerza estereotipos de género, sino que invita a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la identidad y la felicidad.»

Pilar del Puerto

Happiness Mirror, 2023

Espejo unidireccional, caja de madera, software con inteligencia artificial, pulsador, cámara, impresora térmica y raspberry pi $70 \times 70 \times 12$ cm

«El ritual simulado forma parte de un proyecto en desarrollo que explora las traducciones interculturales y sus repercusiones en prácticas rituales en el centro peninsular, especialmente aquellas que implican seres no humanos. En esta instalación, el testimonio audiovisual se presenta con una notable artificialidad, invitando a reflexionar sobre la verosimilitud de las narrativas documentales y los procesos mediante los cuales se construyen.

La obra alterna secuencias que fusionan el lenguaje cinematográfico con la etnografía visual. Este diálogo entre una narrativa ficticia y otra de apariencia documental genera una tensión que invita a cuestionar la fiabilidad de lo que se presenta. El vídeo se divide en varias secciones en bucle, donde paisajes nocturnos y acciones ritualizadas se suceden en un espacio anónimo de la Meseta. La ambigüedad de la pieza se refuerza con una sonorización cuadrafónica creada por el compositor Lee Fraser (Londres, 1981), que utiliza técnicas de psicoacústica y frecuencias espectrales para profundizar en esa alienación de lo que normalmente consideramos fiable.»

Federico Pozuelo & Javier Ruiz del Río

El ritual simulado, 2024

Videoinstalación monocanal HD y audio con sonorización cuadrafónica 6' 30", loop Medidas variables

Calendario de actividades

Visitas dinamizadas para grupos

De martes a sábados a las 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30 Dirigidas por Álex Martínez y Sara de Fontecha Sala de Arte Joyen

Encuentro con la comisaria

Martes 03.12.24 a las 19:00 Sala de Arte Joven

Solsticio de invierno: Testigos fotográficos Visita a una intervención de Juan Couder

Viernes 20.12.24 a las 12:00

Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid

La flor furtiva. Taller y paseo con Hilando y Lorenzo García-Andrade

Sábado 21.12.24 a las 11:00 Sala de Arte Joven

Tres puntadas en la carne y dos en el dedal Performance con Paloma de la Cruz

Jueves 16.01.25 a las 19:00 Sala de Arte Joven

Conversatorio y escucha de cantes de columpio y bamberas. Encuentro con Ana Beatriz Lozano Sinausía

Jueves 23.01.25 a las 19:00 El Pisito

Jornada en familia. Taller para conocer la exposición

Sábado 25.01.25 a las 11:00, 12:30, 17:00 y 18:30 Dirigidas por Álex Martínez y Sara de Fontecha Sala de Arte Joyen

Notas preparatorias para el análisis de un ritual simulado. Performance de Federico Pozuelo y Javier Ruiz del Río

Jueves 30.01.25 a las 18:30 Museo Nacional de Ciencias Naturales

Registro de vientos menores Live set con Raquel G. Ibáñez

Viernes 31.01.25 a las 18:30 y sábado 01.02.25 a las 12:30 El Pisito

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Luis Fernando Martín Izquierdo

Director General de Cultura e Industrias Creativas

Gonzalo Cabrera Martín

Subdirectora General de Bellas Artes

Asunción Cardona Suanzes

Asesora de Artes Plásticas

Juana María Arana de Andrés

XXXV Edición Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid

Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid Avenida de América, 13. 28002 Madrid

Del 29 de noviembre de 2024 al 2 de febrero de 2025

Jurado

Asunción Cardona Suanzes, Tania Pardo Pérez, Juana María Arana de Andrés, Isabella Lenzi, Lucía Montes Sánchez, Luis Valverde Espejo, Fernando Sánchez Castillo

Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid es una convocatoria promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que concede anualmente ayudas a la producción de obra a artistas menores de 35 años y residentes en la Comunidad de Madrid

Exposición

Artistas

Juan Couder

Raquel G. Ibáñez

Yosi Negrín

Luis Lecea Romera

Ana Beatriz Lozano Sinausía

Paloma de la Cruz

Alfonso Valero Amores

Lorenzo García-Andrade

Pilar del Puerto

Federico Pozuelo & Javier Ruiz del Río

Curadora

Isabella Lenzi

Responsable Programa de Artes Visuales

y Proyectos Institucionales

Eusebio Bonilla Sánchez

Ayudante de coordinación

Beatriz Maldonado Barrocal

Comunicación

María Jesús Cabrera Bravo

Programas Públicos

Macu Ledesma Cid

Mediación cultural

Sara de Fontecha

Alex Martinez

Miren Muñoz (Amecum)

Diseño de la exposición

Kit Caníbal

Montaje

Artec

Audiovisuales

Creamos Technology

Iluminación

Intervento

Transporte

Hasenkamp

Catálogo

Textos

Isabella Lenzi y los artistas

Diseño gráfico

Kit Caníbal

Fotografías

Andrés Arranz

© De esta edición, Comunidad de Madrid, 2024

© De los textos, sus autores

© De las imágenes, sus autores

Esta publicación es un proyecto de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid

Caja de resonancia

