



El artista portugués reflexiona sobre la ecología, el género y la relación entre lo humano y lo artificial creando imaginarios futuristas en sus obras audiovisuales

Pedro Neves y el androide indígena YWY aterrizan en CaixaForum Barcelona

- La exposición *YWY. Visiones*, del artista portugués Pedro Neves Marques, con la colaboración de la actriz y activista Zahy Guajajara y comisariada por Rosa Lleó, es fruto de la Convocatoria de Producción de la Fundación "la Caixa" de 2019.
- Pedro Neves (Lisboa, 1984) ha creado un imaginario futurista y distópico que reflexiona sobre el género, el cambio climático, la tecnología, la ciencia ficción y la población indígena, protagonizado por un androide llamado YWY, interpretado por Zahy Guajajara, y en un escenario donde el Brasil ha sufrido una catástrofe ecológica. Este universo se despliega en obras de distintos formatos.
- La exposición incluye seis obras, cuatro de ellas audiovisuales, pero también una instalación sonora y otra con textos murales. El montaje introduce a los espectadores en un mundo no muy lejano dominado por las industrias extractivas y el ascenso del fascismo.
- La muestra, desarrollada en colaboración con el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de la Comunidad de Madrid, donde podrá verse simultáneamente a grandes rasgos la misma exposición, permanecerá abierta en CaixaForum Barcelona hasta el 26 de septiembre de 2021.

YWY. Visiones. Pedro Neves Marques, en colaboración con Zahy Guajajara. Convocatoria de Producción. Fechas: Del 13 de mayo al 26 de septiembre de 2021.
Organización y producción: Fundación "la Caixa", en colaboración con el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de la Comunidad de Madrid. **Comisariado:** Rosa Lleó.
Lugar: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).



Barcelona, 13 de mayo de 2021. La jefa de Contenidos de Exposiciones de Arte de la Fundación "la Caixa", **Carla Tarruella**; el director de CaixaForum Barcelona, **Lluís Noguera**; el artista **Pedro Neves**; la comisaria **Rosa Lleó**, y el director del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), **Manuel Segade**, han presentado hoy en CaixaForum Barcelona la exposición ***YWY. Visiones. Pedro Neves Marques, en colaboración con Zahy Guajajara***. Esta es la primera exposición surgida de la Convocatoria de Producción de la Fundación "la Caixa", dentro del Programa de Apoyo a la Creación Artística de la institución. La muestra está organizada por la Fundación "la Caixa", en colaboración con CA2M de Móstoles, centro donde podrá verse simultáneamente en una versión prácticamente idéntica a la de CaixaForum Barcelona.

La Convocatoria de Producción de la Fundación "la Caixa", de carácter bienal, está dirigida a todos los artistas interesados en producir una obra de arte. La ayuda se centra en facilitar los recursos necesarios para que la obra pueda hacerse realidad, con especial atención por los artistas jóvenes. En el caso de **Pedro Neves**, que ganó la convocatoria en 2019, el proyecto específico del artista financiado por la convocatoria de la Fundación "la Caixa" aún no está del todo acabado porque, debido a la pandemia, fue necesario retrasar su realización. La exposición, de todos modos, sí que incluye obras que forman parte del propio imaginario del artista. Esta convocatoria, que se complementa con la convocatoria de apoyo a comisarios emergentes, da continuidad a la larga trayectoria de la entidad de compromiso con nuevos talentos en el ámbito de la cultura en general, y de las artes visuales en particular.

YWY. Visiones es una exposición que despliega buena parte del mundo futurista y distópico creado por **Pedro Neves** en 2017, en el escenario de un Brasil que ha sufrido una catástrofe ecológica. La protagonista principal de esta narración de ciencia ficción es el androide YWY, interpretado por la actriz y activista indígena **Zahy Guajajara**, que juega un papel muy activo en el desarrollo de todo el proyecto del artista. Ella misma puso nombre al personaje, ya que YWY significa 'tierra' o 'territorio' en la lengua indígena tupí-guaraní. **A partir del personaje de YWY, surgen toda una serie de reflexiones sobre las cosmologías indígenas, la relación entre lo tecnológico, lo humano y lo natural, el género, la teoría poscolonial, el cambio climático y el propio concepto de ciencia ficción.**



En los escenarios creados por **Pedro Neves**, los personajes viven en un mundo dominado por las industrias extractivas, como la petrolera y el monocultivo de soja. Es un imaginario violento y con un estricto control político y económico, que realmente no se aleja mucho de la actualidad. En este universo, el androide **YWY pone en cuestión su propia condición como máquina, sintiéndose identificado con las plantas transgénicas**, con las que establece un diálogo y que, como ella, son artificiales y tampoco pueden reproducirse. La figura del androide —un robot con forma humana—, que centra tantas obras del género de la ciencia ficción universal, es paradigmática para hablar de la frontera desdibujada entre seres humanos y no humanos, y también entre inclusión y exclusión, raza y género, y lo que se considera natural y lo artificial. La obra de Neves se sumerge en un mundo de ciencia ficción que tiene que ver con otras formas de entender la vida y la biología, con una perspectiva más social y que evidencia que las dicotomías entre humano y no humano, hombre y mujer, y amigo y enemigo no tienen sentido en la actualidad. De hecho, se trata de un ensayo desplegado en varios formatos sobre otras posibilidades de organización del mundo.

Las narraciones de Pedro Neves se desarrollan en distintos formatos, especialmente audiovisuales, pero también en instalaciones sonoras y textuales, y a través de la escritura. Consciente de su procedencia europea y blanca y debido a la transversalidad del proyecto, Neves trabaja con una amplia red de colaboradores que incluye a comunidades indígenas del Brasil, ilustradores, músicos y pensadores. La propia Zahy Guajajara juega un papel muy activo en todo el proyecto, por lo que incluso aparece en el título de la exposición como colaboradora.

Una trilogía audiovisual

El centro del proyecto es una trilogía audiovisual en la que el personaje del androide YWY enlaza los distintos capítulos. El origen de la trilogía es el cortometraje **Semilla exterminadora** (2017), que se inicia con una fuga en una plataforma petrolera que ha contaminado el mar, la tierra y el aire de la costa brasileña y se está extendiendo al mundo entero. Uno de los trabajadores de la plataforma es evacuado a Río de Janeiro, donde se encontrará con YWY —en la primera aparición del androide en la saga—, que lo convence para buscar trabajo en las plantaciones transgénicas de soja y maíz, plantas tan artificiales como ella misma.



El segundo capítulo de la trilogía, *YWY, la androide* (2017) es prácticamente un retrato íntimo del personaje. Vemos a YWY hablando con un campo de maíz modificado genéticamente en la zona interior agrícola del Brasil. La mujer y las plantas hablan acerca de los derechos sobre el cuerpo, de la infertilidad, del trabajo y de los monocultivos. La androide tiene en común con las plantas transgénicas que ambas son estériles y fruto de una ingeniería genética pensada para obtener la máxima ganancia económica. Es una obra centrada en la idea de lo transgénico, que en estos momentos se sabe que contribuye a la deforestación de los territorios, ya que las semillas estériles transgénicas solo pueden ser utilizadas una vez, y si por polinización alcanzan otras tierras vecinas, acaban con su fertilidad. Esta conversación que YWY mantiene con las plantas entronca con las teorías filosóficas del perspectivismo amerindio del antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, que relativizan la separación entre la humanidad, el resto de las especies y todos los elementos de la naturaleza, como en las cosmologías amerindias. En este contexto, tendrían los mismos derechos un ser humano, un animal, una planta o una montaña. Pedro Neves trabaja en el marco de esta filosofía, muy cercana al pensamiento ecológico.

Compañero de *YWY, la androide* es el vídeo *Aprendiendo a vivir con el enemigo* (2017), centrado en el contexto geopolítico de la historia y en el que no aparece el personaje de YWY. Es una pieza de carácter más documental, en la que se sigue el proceso de transformación de la producción de soja en biodiésel. El tercer capítulo de la trilogía es precisamente el que Pedro Neves está produciendo en estos momentos, y que finalizará en Portugal, debido al parón y las restricciones de la pandemia.

De todas formas, en la exposición se ha incluido una obra que actúa como epílogo del recorrido y que Neves ha producido en 2020 bajo el título *YWY, en busca de un personaje entre Oriente y Occidente*. Al no poder rodar en escenarios naturales ni con actores, Neves optó por una animación digital que tiene su origen en un relato homónimo escrito por Pedro Neves Marques para el Times Museum de Cantón. Mientras viajaba por la provincia de Cantón, el artista imaginaba una historia transgeográfica entre Hong Kong y Río de Janeiro, ya que halló numerosas similitudes en los paisajes de ambos lugares. Y no hay que olvidar que China es el mayor consumidor de soja transgénica del mundo. Con una estética próxima al anime japonés, la artista e ilustradora Hetamoé ha dibujado y animado la pieza, en la que aparecen por primera vez juntos los personajes de Zahy Guajajara y Pedro Neves Marques como ellos mismos y como sus homólogos en la ficción.



Las otras tres obras presentes en la exposición también forman parte del universo que rodea a YWY. La pieza que da la bienvenida a los espectadores en el montaje de Barcelona es **YWY, Visiones – Hekepé**, también muy reciente, de 2020. Se trata de una instalación sonora en la que se oye la voz de Zahy Guajajara explicando una narración desde el punto de vista de las personas indígenas y basada en la experiencia de una mujer indígena sobre un ciclo de vida. El idioma en el que habla es el ze'egete, propio del pueblo teneteháraguajajar que vive en la región norte del Estado brasileño de Marañón, al que pertenece la artista. De forma intencionada, la actriz decidió no traducir el idioma original porque, en su opinión, es imposible comunicar exactamente la experiencia de otra cultura. La artista desea que los espectadores se sientan extraños al escuchar sonidos, palabras y emociones desconocidos para ellos, y que, a partir de ahí, creen su propia experiencia.

La obra **Bucle androide**, en cambio, consiste en una serie de textos murales que, como un círculo vicioso, cubren las paredes de los espacios expositivos donde se exhibe. Se incluyen frases en catalán, castellano, portugués y tupí-guaraní escritas por el propio Pedro Neves, pero también citas literarias y cinematográficas que ponen de manifiesto que nuestro imaginario del androide no es neutro a nivel de raza, género y clase. De hecho, la primera vez que apareció la palabra *robot* —en checo, *robota* significa 'trabajo'— fue en la obra de teatro *R.U.R. (Robots Universales Rossum)*, de 1920, de Karel Čapek, y se refería a una máquina femenina ligada al concepto de servitud.

Planificación de la visita

Con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar la experiencia de los visitantes, el centro recomienda planificar la visita previamente a través de la reserva o adquisición de entradas mediante la web. Desde la página de CaixaForum Barcelona, los visitantes podrán conocer la disponibilidad de entradas por franja horaria para canalizar su petición, y, de este modo, se garantizarán su acceso a la sala, actualmente limitada a nivel de aforo debido a las medidas de seguridad.

La exposición contará con un servicio de mediación para el público. Así, de lunes a domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, un educador o educadora atenderá en la sala cualquier duda o comentario del público sobre la exposición.



EL ARTISTA

PEDRO NEVES MARQUES

Pedro Neves Marques (Lisboa, 1984) son artistas visuales, cineastas y escritores. Han realizado exposiciones individuales en el espacio 1646 (La Haya), el Castillo de Rivoli (Turín), High Line y e-flux (Nueva York), Gasworks (Londres), el Pérez Art Museum Miami y el Museu Coleção Berardo (Lisboa), y han expuesto en la Bienal de Liverpool, la Bienal de Gwangju, la Trienal de la Imagen de Cantón, Tate Modern Film, Serpentine Cinema, Kunstverein Hamburg, Fundación Kadist, Fundación Botín, SculptureCenter, Matadero, Fundación VAC, Guangdong Times Museum, la Bienal de Yinchuan, New Museum Triennial y NTU CCA de Singapur, así como en festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival de Cine de Nueva York, entre muchos otros. Han publicado extensamente en los campos del arte, la antropología y la ecología en revistas y publicaciones de MIT Press, Sternberg Press y Haus der Kulturen der Welt, además de editar la antología *The Forest and The School* (Archive Books, 2015) y, como editores invitados, el número especial *Supercommunity* de la revista *e-flux Journal* para la Bienal de Venecia (2015), disponible desde entonces con el sello Verso. Son autores de dos antologías de cuentos, la más reciente de ellas *Morrer na América* (2017), y de una antología poética, *Sex as Care and Other Viral Poems* (2020), publicada por su editor de poesía Pântano Books. También son cofundadores de Inhabitants-tv.org, un canal en línea especializado en reportajes experimentales. Recibieron el premio de arte Present Future en Artissima 2018 y han sido preseleccionados para el premio de arte Pinchuk Future Generation de 2021, y sus largometrajes han sido galardonados en MixBrasil, Festival de Cine Queer de Sicilia, Short Wave, Go Short y Festival Internacional de Cine Experimental de Moscú. Nacieron en Lisboa (Portugal) y han vivido en Londres, São Paulo y Nueva York. Para más información: <http://pedronevesmarques.com/>

LA COMISARIA

ROSA LLEÓ



Rosa Lleó es comisaria y escritora establecida en Barcelona. Es fundadora y directora de la organización sin ánimo de lucro The Green Parrot, que, desde su apertura en 2014, se ha consolidado como un espacio de referencia gracias a exposiciones, publicaciones y actividades con artistas locales e internacionales como Shana Moulton, Daniel Steegmann Mangrané, Teresa Solar, Oriol Vilanova, Basim Magdy, André Romão, Eva Fàbregas, June Crespo, Marc-Camille Chaimowicz, Lúa Coderch, Opavivará! y Christian Nyampeta, entre otros. También realizó un comisariado residente en la Fundación Antoni Tàpies en el periodo 2017-2019, durante el cual produjo una serie de programas y eventos en colaboración con otras instituciones y el Ayuntamiento. El objetivo de The Green Parrot es crear un espacio para el diálogo y la exposición en la ciudad de Barcelona trabajando estrechamente con artistas y pensadores.

Además de sus exposiciones de Pedro Neves en el espacio 1646 de La Haya (noviembre de 2020 – enero de 2021), en el CA2M de Madrid y en CaixaForum, otro proyecto suyo reciente es *An Oasis at Sunset* (MAAT, Lisboa), concebido como una gran exposición con motivo del vigésimo aniversario de los Premios EDP. Escribe ocasionalmente para suplementos de prensa y otras revistas, y fue redactora de los materiales presentados en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia de 2018. Además, es profesora de arte contemporáneo en el grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estudió Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Comisariado en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Ha participado en numerosas residencias, entre ellas CuratorLab (Estocolmo) y 18th Street Arts Center (Los Ángeles).



OBRAS DE LA EXPOSICIÓN

YWY, Visiones – Hekepe

2020

Zahy Guajajara y Beto Lemos

Instalación sonora en estéreo

Voz de Zahy Guajajara

Música interpretada por Beto Lemos

7 min 56 s

Con el apoyo de 1646

Esta pieza sonora es una provocación que parte de la preocupación de la artista por la emergencia mundial/universal. Está narrada desde el punto de vista de personas indígenas y basada, en particular, en la experiencia de una mujer indígena (colonizada y decolonial a la vez). El relato se desarrolla secuencialmente en tres momentos: inicio/nacimiento/aparición, seguido por evolución/transgresión y, por último, futuro/final/presente. Constituye un encuentro entre los dos mundos de la artista: sus raíces ancestrales y la modernidad occidental.

El idioma en el que habla es el ze'egete, propio del pueblo tenetehára-guajajar que vive en la región norte del Estado brasileño de Marañón, al que pertenece la artista. Zahy Guajajara consideró que no hacía falta traducir el idioma original porque, en su opinión, en realidad, una traducción nunca consigue comunicar correctamente la experiencia de otra cultura. Esta opacidad es intencionada y busca causar desasosiego ante la incapacidad literal para entender el contenido de la obra. La artista desea que la audiencia sienta y navegue por sonidos, palabras y emociones que le son desconocidos y que, a partir de ahí, cree su propia experiencia.

Semente Exterminadora

[*Semilla exterminadora*]

2017

Cortometraje de ficción

2K, color, sonido

En portugués con subtítulos en inglés

28 min

Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques

Con Zahy Guajajara y Luiz Felipe Lucas



Producido por Capivara Filmes (BR) y Curtas Metragens CRL (PT)
Con el apoyo de la Fundación Botín y el Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal

Una marea negra contamina la costa brasileña. Capivara, trabajador de una plataforma petrolífera, es evacuado a Río de Janeiro, donde la población local aún desconoce el desastre inminente. A pesar del riesgo, Capivara no desea otra cosa que volver a las plataformas en alta mar. En la ciudad, recibe la ayuda de YWY, una mujer que lo convence para viajar a Mato Grosso del Sur, de donde ella procede, para buscar trabajo en las grandes plantaciones de soja y maíz. Una vez allí, YWY le habla de la infertilidad, característica de esas plantas transgénicas y de las androides como ella. Sin embargo, Capivara, un humano, no es capaz de entenderla.

Esta fue la primera realización de la serie YWY, en la que se presenta a los personajes junto con sus orígenes y contextos. Muchas de las demás películas y obras de arte se desarrollaron a partir de esta y se centran en elementos concretos como, por ejemplo, la protagonista, YWY (*YWY, a Androide*), su contexto geopolítico (*Learning to Live with the Enemy*) o la propuesta de nuevas narrativas (*Searching for a Character Between East and West*).

Learning to Live with the Enemy

[*Aprendiendo a vivir con el enemigo*]

2017

Vídeo

Color, sonido

9 min 30 s

Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques

Producido por Capivara Filmes (BR)

Con el apoyo de la Fundación Botín, el Øregaard Museum y el Museu Coleção Berardo

Grabado en la zona interior del Estado brasileño de Río Grande del Sur, en un paisaje alterado por los monocultivos transgénicos de soja, maíz y caña de azúcar, este vídeo sigue el proceso de transformación de la producción de soja en biodiésel: desde el momento de la cosecha hasta el flujo de trabajo en una de las principales fábricas de procesado de la región y el posterior transporte del



combustible y de la harina de soja en tren hasta la costa brasileña, desde donde se envía al resto del mundo. Sobre las imágenes en movimiento se van superponiendo una serie de notas y reflexiones del propio autor que giran en torno a dos preguntas: ¿qué tipo de vida hay en las semillas transgénicas? y ¿qué significa vivir con el enemigo?

YWY, a Androide

[*YWY, la androide*]

2017

Vídeo

Color, sonido

En portugués con subtítulos en inglés

8 min

Escrito y dirigido por Pedro Neves Marques

Con Zahy Guajajara

Producido por Pedro Neves Marques y Capivara Filmes

Con el apoyo de la Fundación Botín, el Øregaard Museum y el Museu Coleção Berardo

Se trata de un cortometraje que parte de una escena clave de *Semente Exterminadora* y que aquí se centra en el personaje de la androide indígena YWY, quien habla con un campo de maíz modificado genéticamente en la zona interior agrícola del Brasil. En un momento de intimidad, la mujer y las plantas hablan acerca de los derechos sobre el cuerpo, de la infertilidad, del trabajo y de los monocultivos. Hay una asociación manifiesta entre el control de quién puede reproducir (tanto un mundo como un legado, naturalmente) y las semillas transgénicas, las denominadas *semillas terminator*, que tan solo duran una generación. El espectador, como ser humano, no puede oír la voz del maíz y, por tanto, percibe el diálogo como un extraño monólogo. El guion del vídeo se inspira en la escritura del autor brasileño José Guimarães Rosa, en la que los diálogos suelen expresarse a través de la voz de una sola persona. La película formula preguntas en torno al animismo y la vida de las plantas, y sobre las posibles relaciones con los organismos modificados genéticamente. De este modo, habla sobre reproducción y replicación, así como sobre imaginarios coloniales de género e identidad, o sobre los conceptos de lo natural y lo artificial.



YWY, Searching for a Character Between East and West

[*YWY, en busca de un personaje entre Oriente y Occidente*]

2020

Pedro Neves Marques y Hetamoé

Animación digital, monitor, sonido

6 min 30 s

Con el apoyo de 1646 y la Fundación "la Caixa"

Esta animación digital tiene su origen en un relato homónimo escrito por Pedro Neves Marques para el Times Museum de Cantón. Mientras viajaba por la provincia de Cantón, el artista imaginaba una historia transgeográfica entre Hong Kong y Río de Janeiro. Al encontrar similitudes entre los dos paisajes (ambos con sus icónicas montañas de paredes verticales), propuso el concepto de *geomimetismo*. Lo que al principio puede parecer sorprendente halla un nexo común en el hecho de que Macao y Hong Kong fueron, respectivamente, colonia portuguesa y británica, y en las crecientes relaciones comerciales entre el Brasil y China: el oro y la plata de América Latina del pasado son la soja del presente. Dibujado y animado por la artista e ilustradora Hetamoé como una versión espuria del anime japonés, este estilo se utiliza inteligentemente para conectar a YWY con las representaciones de androides y robots del Lejano Oriente, así como con las tradiciones animistas orientales y occidentales. También es la primera vez que Zahy Guajajara y Pedro Neves Marques deciden aparecer en las obras como ellos mismos y como sus homólogos en la ficción.

Android Loop

[*Bucle androide*]

2020-presente

Pedro Neves Marques

Texto en vinilo sobre pared

Estos textos murales hechos a medida nos recuerdan cómo la historia de los androides ha estado siempre determinada por la raza, el género y la clase. Un androide es un robot de aspecto humano que no solo replica mentes, sino también cuerpos. Esta obra, que, como un círculo vicioso, cubre las paredes de los espacios expositivos en los que se exhibe, indaga en la historia política de



los androides usando un lenguaje poético, citas y anécdotas paradójicas. La feminización de los autómatas, los robots o los androides adquirió especial relevancia a partir del siglo XVIII, cuando se puso de manifiesto no solo la filosofía mecanicista cartesiana del tiempo, sino también las semillas de la opresión de género de la época victoriana. Esta servidumbre se sexualizó explícitamente en el siglo XX, ya no como una naturaleza necesitada de represión, sino como una erotización seductora, en particular en la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la industrialización y la lucha de clases únicamente sirvieron para masculinizar las historias de androides, y eclipsaron su dilatado rol como sublimaciones de discriminación racial. Al final, el androide nunca puede ser simplemente lo que es: un ser con derechos como cualquier otro.



YWY. Visiones.

Pedro Neves Marques

Del 13 de mayo al 26 de septiembre de 2021

CaixaForum Barcelona

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 934 768 600

Servicio de Información de la Fundación "la Caixa"

Tel. 900 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Venta de entradas

Taquillas de CaixaForum
www.CaixaForum.org

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Cristina Font: [608 582 301](tel:608582301) / cristina.font@fundaciolacaixa.org

Sala de Prensa: <https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/>

[@FundlaCaixa](#) [@CaixaForum](#) [#PedroNevesCaixaForum](#)