

Fundación "la Caixa"

DIGERIR EL MUNDO DONDE ESTÁ

COLECCIÓN FUNDACIÓN "LA CAIXA"
APOYO A LA CREACIÓN. COMISART

CaixaForum Barcelona

Del 20 de julio al 30 de octubre de 2022

La exposición toma el símil de las relaciones simbióticas de los hongos para realizar una lectura ecofeminista de algunas obras de las colecciones de la Fundación "la Caixa" y el MACBA

CaixaForum Barcelona invita a pensarnos como seres ecodependientes

- La exposición *Digerir el mundo donde está* plantea la necesidad de pensarnos como especie animal y situarnos en una red interespecie con el fin de crear un sistema de colaboración entre los seres humanos y el resto de los organismos de los ecosistemas que habitamos. La propuesta de la exposición está inspirada en la manera en que los hongos establecen relaciones simbióticas con otras especies y con la tierra.
- Entre pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, obras textiles y material audiovisual, se incluyen 18 obras de 12 artistas: Gabriel Alonso, Inês Neto dos Santos, Eva Lootz, Sue Williams, Tacita Dean, Victoria Civera, Teresa Lanceta, Charo Pradas, Eva Fàbregas, Mónica Fuster y Nicholas Woods, Menchu Lamas y Mariana Silva. Son piezas realizadas desde los años ochenta hasta la actualidad, en su mayoría, procedentes de las colecciones de arte de la Fundación "la Caixa" y del MACBA, aunque también hay préstamos de los propios artistas.
- Comisariada por Alba Colomo, es la tercera y última muestra de la actual temporada que se enmarca en la quinta edición de la convocatoria para jóvenes comisarios Apoyo a la creación. Comisart, impulsada por la Fundación "la Caixa".
- La muestra estará abierta en CaixaForum Barcelona del 20 de julio al 30 de octubre de 2022.

Digerir el mundo donde está. Colección Fundación "la Caixa". Apoyo a la creación. Comisart. Fechas: del 20 de julio al 30 de octubre de 2022. **Organización y producción:** Fundación "la Caixa" con la colaboración del MACBA. **Comisariado:** Alba Colomo. **Lugar:** CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Barcelona, 19 de julio de 2022. La jefa de Contenidos de Exposiciones de Arte de la Fundación "la Caixa", **Carla Tarruella**; la directora de CaixaForum Barcelona, **Mireia Domingo**, y la comisaria **Alba Colomo** han presentado hoy en CaixaForum Barcelona la exposición ***Digerir el mundo donde está***, en el marco de la convocatoria de la Fundación "la Caixa" Apoyo a la Creación. Comisart. Se trata de la tercera exposición de un ciclo de muestras surgidas de la quinta edición de la convocatoria de Comisart.

Digerir el mundo donde está es una exposición que plantea la necesidad de repensarnos **como especie animal y situarnos en una red interespecies** con el fin de crear un equilibrio necesario para asegurar nuestra supervivencia. La muestra, a través de las obras de arte contemporáneo que presenta, genera relatos en contra de la lógica capitalista, que promueve el individualismo y la superioridad de la especie humana. **La exposición toma como símil las relaciones simbióticas de los hongos** con otras especies y las redes miceliales que hacen posible su supervivencia. Y es que los seres humanos estamos relacionados con los hongos, dado que nuestra existencia, al igual que la suya, está conectada de manera ineludible con la cohabitación.

Organizada por la Fundación "la Caixa" en colaboración con el MACBA y comisariada por **Alba Colomo** con una visión ecofeminista, la exposición entrelaza una serie de obras, datadas desde los años ochenta hasta la actualidad, que reflejan la interdependencia y las redes que sostienen la vida y los ecosistemas. Son un conjunto de 18 obras de 12 artistas de disciplinas diversas, entre pintura, escultura, dibujo, instalación, obra textil y audiovisual. La mayoría de las obras proviene de las colecciones de la Fundación "la Caixa" y el MACBA, y el resto proviene directamente de los artistas.

Los artistas representados, de varias generaciones, son **Gabriel Alonso, Inês Neto dos Santos, Eva Lootz, Sue Williams, Tacita Dean, Victoria Civera, Teresa Lanceta, Charo Pradas, Eva Fàbregas, Mónica Fuster y Nicholas Woods, Menchu Lamas y Mariana Silva.**

A través de las obras de arte presentes en la exposición, el recorrido propone una reflexión sobre la capacidad de generar redes de colaboración y de cohabitación entre los seres humanos y los demás seres vivos, desde los animales hasta las plantas, los hongos y los microorganismos, como casi la única manera de asegurarnos la supervivencia de todos. Sin los hongos, por ejemplo, algunos de los cuales son invisibles a nuestros ojos, y sin las redes que generan, no existiría la mayor parte de las especies de nuestro planeta.

Del mismo modo que los hongos construyen relaciones simbióticas con otros organismos vivos, los seres humanos necesitamos buscar maneras de generar estructuras de colaboración íntima que estén basadas en el apoyo mutuo. Estos patrones de conducta de los hongos pueden servir para crear sistemas que nos ayuden a reinventar nuevas formas de vivir y de morir, y otros mundos posibles. De este modo, las obras de la exposición sugieren formas orgánicas —a veces, vivas—, relaciones humanas de cooperación y de ayuda mutua, y procesos colaborativos y simbióticos de todo tipo.

Alba Colomo también ha tomado como texto de referencia para el discurso de la exposición el ***Manifiesto ferviente***, de la escritora y antropóloga argentina **Mercedes Villalba**, en el cual la autora utiliza el ejemplo de la resistencia de la naturaleza como inspiración para la propia supervivencia y donde también aparece el símil de la fermentación de los hongos. El texto de Villalba se intercala con el texto de Colomo en el catálogo de la exposición.

Digerir, fermentar, cooperar

Nada más entrar en la sala, los visitantes encuentran dos hongos en la pared, dos esculturas conformadas por un cúmulo de material orgánico y otros materiales artificiales. Son obra de **Gabriel Alonso**, un artista que suele trabajar con la relación entre cultura y naturaleza. Esta pieza al inicio de la exposición alude al concepto de «digerir el mundo» que aparece en su título. Muy cerca se expone también más materia orgánica: dos madres de kombucha que fermentan en recipientes de vidrio sobre piezas de fruta y verdura. Es una obra viva de **Inês Neto dos Santos** en la cual los microorganismos y las enzimas digieren nutrientes simbióticamente, una obra en continua transformación que se vuelve a encontrar más adelante en el recorrido de la muestra.

En el suelo de la sala se ha instalado la obra *5 unidades*, de **Eva Lootz**, formada por cinco hojas realizadas en plomo y cobre que contienen agua. La artista ha desposeído las hojas de su carácter orgánico y las ha transformado en una suerte de escultura monumental. En la pintura de **Sue Williams**, en cambio, se puede ver una infinidad de cuerpos que flotan juntos, enredados en una maraña donde no se distinguen los límites individuales, en lo que podría ser también una alusión a los abusos que sufren los cuerpos de las mujeres.

La obra *Géllert*, de **Tacita Dean**, formada por cuatro fotografías y un vídeo, muestra a un grupo de mujeres bañándose en las termas del balneario de Budapest cuyo nombre da título a la pieza. Es una obra que retrata cuerpos

vulnerables que están juntos y cuidados, que da relevancia a la interdependencia y la colectividad en la vida cotidiana. La instalación de la artista **Victoria Civera** también muestra cuerpos, en este caso, ocho cuerpos de tela tendidos en una cama de luz, mirando las estrellas. Según la artista, la obra evoca la fragilidad de la vida.

Por su parte, **Teresa Lanceta**, una de las artistas fundamentales del arte textil en nuestro país, siempre reivindica el trabajo colectivo y la historia de tantas personas anónimas que han trabajado tejiendo a lo largo de la historia y en todas las culturas. La obra que presenta en la exposición es un tejido del verano de 2017. En la pintura de gran formato *Turbo 7*, de **Charo Pradas**, unas figuras circulares de color rosa, casi laberínticas, envuelven una especie de globo ocular, un ecosistema tentacular. La otra obra «viva» de la exposición es *arpa*, de **Gabriel Alonso**, en la que, en una peana a ras de suelo, representa la bacteria *Escherichia coli*. La obra tiene en su interior un cultivo vivo que desborda la cavidad de la escultura.

En el centro de la sala está la escultura *Nancey*, de **Eva Fàbregas**, que tiene una forma muy parecida a un molde para oídos, pero que también evoca una bacteria o una vértebra animal. A su lado, de la misma artista se pueden ver también cinco dibujos de la serie *Polifilia*, que aluden a formas orgánicas y de la naturaleza. El dúo formado por **Mónica Fuster y Nicholas Woods** presenta una obra que tiene dos planchas negras con dibujos incisos y luces con representaciones de seres de formas antropomórficas, animales, plantas y raíces entrelazados. También se entrelazan un pez y la luna en una de las primeras pinturas de la artista **Menchu Lamas**.

Por último, también forma parte de la exposición la película *Cyborg Wildlife*, de **Mariana Silva**, que analiza las relaciones entre la biología y la tecnología, y el modo en que las herramientas digitales han influido en las metodologías de estudio y representación de la fauna y flora silvestres. La pieza, producida en el marco del programa de la Fundación "la Caixa" Apoyo a la Creación '20. Producción, se proyectará una única vez en el auditorio de CaixaForum Barcelona el miércoles 14 de septiembre, a las 19 h, tras una presentación a cargo de la artista.

Durante toda la temporada y hasta finales de 2022, la Sala 2 de CaixaForum Barcelona se consagra a la exhibición de las tres propuestas a cargo de los comisarios emergentes que han sido seleccionados en este programa. Comisart ofrece a jóvenes profesionales la oportunidad de liderar un comisariado a partir de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa" y de la Colección MACBA con la ayuda de profesionales de la entidad y tutores externos. Es también una oportunidad para que comisarios emergentes ofrezcan lecturas innovadoras sobre estos fondos de arte. Además, la entidad ha reforzado recientemente esta iniciativa ampliando el apoyo a la creación contemporánea y desdoblado la convocatoria, de carácter bienal, en una segunda línea de apoyo a la producción de obras de arte, con una atención especial a artistas menores de 30 años.

Digerir el mundo donde está es la tercera de las exposiciones del ciclo de esta temporada y se inaugura después de *¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas!* y de *La próxima mutación*. El jurado que ha seleccionado a los comisarios de las tres exposiciones está formado por Diana Guijarro, Antònia M. Perelló, Filipa Ramos y Manuel Segade. Con esta doble convocatoria, la Fundación "la Caixa" da continuidad a su larga trayectoria de compromiso con nuevos talentos en el ámbito de la cultura, en general, y de las artes visuales, en particular.

Alba Colomo, comisaria de la exposición

Trabajadora cultural, **Alba Colomo** es en la actualidad directora de La Escocesa, en Barcelona. Cofundadora del colectivo y espacio in(ter)dependiente la Sala, ha investigado las posibilidades de la permacultura como metodología en el arte contemporáneo, en el marco del programa de apoyo a la creación de Jerwood Arts 2020 en el Reino Unido. Durante los años 2021 y 2022 está desarrollando el proyecto *fantasmas que circulan* como parte del programa NOEXPO del Museo Reina Sofía de Madrid. En 2019 formó parte del equipo de comisariado de FotoNoviembre en el TEA Tenerife Espacio de las Artes. Entre 2015 y 2018 fue comisaria del departamento de programas públicos e investigación del Nottingham Contemporary, en el Reino Unido. Se ha formado en permacultura a través de la organización británica Permaculture Association.

OBRAS Y ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

Gabriel Alonso

Funghi

[Hongos]

2022

Resina acrílica, escayola de alta resistencia, pigmentos, arena y cemento

Cortesía del artista

Estas dos esculturas son un cúmulo de materiales orgánicos y otras materias artificiales. Remitiendo a los llamados «hongos de repisa» que crecen en los troncos de los árboles, aluden a la idea del cuerpo como un conjunto de capas que se acumulan, que tienen un componente biológico, en tanto que materia viva, y que son a su vez una producción tecnológica que responde al contexto sociocultural al que pertenece. Situar estos hongos al inicio de la exposición supone un ejercicio de traducción literal de uno de los principales argumentos de la muestra: la ecoddependencia y la necesidad de apreciar las interconexiones entre multiorganismos.

Inês Neto dos Santos, con la colaboración de Gerald Mak

Mother, mother

[Madre, madre]

2018

Vidrio y kombucha

Cortesía de la artista

Tres madres de kombucha fermentan en recipientes de vidrio cuasi zoomorfos, que a su vez reposan sobre piezas de fruta y verdura. La kombucha es una bebida obtenida a base de té fermentado por la acción de una colonia de bacterias y levaduras. La fermentación es una práctica simbiótica colaborativa, un proceso de relaciones multiespecie de intercambio continuo, por lo que esta es una obra viva donde microorganismos y enzimas digieren nutrientes e intercambian información. Se enfatiza de este modo el potencial expansivo y transformador de lo invisible.

Eva Lootz

5 unidades

1986

Plomo, cobre y agua

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

Cinco hojas hechas de plomo y cobre con agua en su interior reposan en el suelo. A través del uso de estos materiales, la artista despoja las hojas de su carácter orgánico y finito, y les aporta cierta monumentalidad transformándolas en esculturas. El trabajo de Lootz explora el origen de diferentes materias y sus posibilidades plásticas, siempre haciendo alusión a problemáticas en torno a su uso, origen y explotación.

Sue Williams

Isolated and Elongated on Green

[Aisladas y alargadas sobre verde]

1996

Óleo y acrílico sobre tela

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

En esta pintura, una infinidad de cuerpos flotan juntos, enredados hasta generar una maraña en la que no se distinguen ni la forma ni los límites de lo individual. Con un trazo abstracto, las líneas de las figuras caricaturescas se van diluyendo en el lienzo hasta el punto de casi unirse y no distinguirse bien dónde empieza y acaba cada una. En el marco de esta exposición, la pintura de Sue Williams es un llamado a la colectividad y a la necesidad de favorecer relaciones de apoyo mutuo. La obra nos recuerda que la independencia es una falacia y que todo cuerpo es dependiente de una gran red de otros cuerpos y de cuidados sobre la que se sostiene.

Tacita Dean

Gellért

1998

Película de 16 mm en bucle y 4 fotografías

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

El filme, que lleva el nombre del famoso balneario de Budapest donde fue grabado, nos presenta a un grupo de mujeres bañándose en las termas. Los seis minutos de película se proyectan en bucle y en retroproyección en 16 mm. Las cuatro fotografías, que son *stills* del vídeo, reflejan diferentes momentos de las mujeres en los baños. Esta obra explora la vulnerabilidad de los cuerpos, retratando el sostén de los cuidados como una serie de relaciones interdependientes, las cuales se acentúan con el paso del tiempo y al llegar la

vejez.

Victoria Civera

Va y ven: miradores de estrellas

1996-1997

Madera, metacrilato, satén, fluorescentes y fibra sintética
Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

Como si yacieran sobre una cama de luz, ocho cuerpos de tela miran las estrellas y, entrelazados, reposan sus cabezas en el hombro contiguo. Esta instalación nos remite a las existencias interdependientes y reitera la vulnerabilidad de los cuerpos finitos, reafirmando que pensar en el sostenimiento de la vida sin pensar en cómo se sostiene la propia vida encarnada en los cuerpos no tiene sentido. *Va y ven: miradores de estrellas* se presentó por primera vez en la exposición *Madre Luna*, que tuvo lugar en Madrid en 1997. En relación con esa muestra, la artista comenta que evocaba la fragilidad de la vida, entendida como constante evolución y transformación, y cómo debe ser respetada desde el compromiso.

Teresa Lanceta

Verano de 2017

2017

Tejido de tafetán de lana y algodón
Cortesía de la artista

Para Teresa Lanceta, tejer es una forma de transmitir conocimiento y los tejidos son muestra de las relaciones y de la colectividad, invisible pero siempre presente y necesaria. Como ella dice, los tejidos le han permitido «participar de ese descubrimiento colectivo, silencioso, que ha posibilitado a las personas vivir, comunicarse y permanecer». Su obra nos hace ver los vínculos con los objetos como una serie de relaciones tanto con los materiales como con otras personas.

Charo Pradas

Turbo 7

1991

Técnica mixta sobre papel
Colección MACBA. Consorcio MACBA. Depósito Luisa Ortínez Díez

Esta pintura, realizada cuando la artista tenía 31 años, destaca por las figuras abstractas de colores vivos; en este caso, una serie de estructuras tubulares circulares de color rosa, cuasi laberínticas, que pareciera que envuelven una especie de globo ocular situado en el centro. Las obras de Charo Pradas remiten

a lo vivo y a la normalidad de la cohabitabilidad multiespecie, y nos invitan a pensarnos como parte de un ecosistema tentacular de formas y orígenes diversos.

Gabriel Alonso

arpA

2020

Escayola, látex, PVC termoformado, tubo de PVC, sal y materia orgánica (agar, kéfir, cultivo bacteriano)

Cortesía del artista

Esta obra representa la bacteria *Escherichia coli* a gran escala. Realizada con escayola, látex y PVC, tiene un cultivo vivo en su interior. La obra es un ecosistema vivo con microorganismos cohabitando y creciendo, transformando la escultura. La materia orgánica y bacteriana rebosa la cavidad, derramándose y expandiendo el ecosistema sobre la superficie sobre la que se apoya. *arpA* quiere cuestionar las estéticas científicas mediante las que se representan la vida y sus partes aparentemente invisibles, recordándonos no solo que somos un universo multiespecie, sino que las bacterias son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. La *E. coli*, por ejemplo, descompone y digiere los alimentos a su paso por los intestinos.

Eva Fàbregas

Nancey

2019

Resina epoxi, poliestireno extrudido y *flocking*

70 x 90 x 120 cm

Colección MACBA. Fundación MACBA

Esta pieza forma parte de una serie de trabajos en los que la artista explora la interdependencia entre el cuerpo y ciertos objetos protésicos sobre la base del intercambio y la mutualidad de las relaciones cuerpo-tecnología. En este caso, la escultura es de un molde para los oídos a gran escala, aunque tanto la forma como la textura y el color aportan organicidad, jugando con esa dicotomía relacional entre el objeto tecnológico y lo vivo.

Eva Fàbregas

Polifilia 04, Polifilia 10,

Polifilia 14, Polifilia 24,

Polifilia 27

2021

Acrílico sobre papel

Cortesía de la artista

Estos dibujos pertenecen a una serie en la cual la artista lleva trabajando desde el año 2020. Sus colores y sus formas orgánicas casi en movimiento evocan elementos encontrados en la naturaleza. Partes corpóreas, seres que cohabitan y se mezclan entre sí formando un todo hasta parecer un solo dibujo. Una multiplicidad de organismos delicados que pareciera que tienen texturas que podemos tocar: son blandas, flexibles, húmedas, pegajosas, resbaladizas y suaves a la vez.

Mónica Fuster y Nicholas Woods

Lair

[Guarida]

2001

Plancha de metacrilato, luz LED, hierro y cables

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

Esta guarida surge de la colaboración entre Mónica Fuster y Nicholas Woods, quienes trabajaron juntos entre 1999 y 2004. Los dibujos muestran formas miceliales que unen y sostienen seres de formas antropomórficas, animales, plantas y raíces que nos transportan a un mundo onírico de criaturas que coexisten en la oscuridad. Incisos directamente sobre las dos planchas de metacrilato, de dos metros de largo cada una, son iluminados por luces LED incorporadas a la propia obra.

Mariana Silva

Cyborg Wildlife

[Vida silvestre cíborg]

2020-2021

Videoproyección monocanal

Dimensiones variables

Cortesía de la artista

Obra producida en el marco del programa de la Fundación "la Caixa"

Apoyo a la Creación '20. Producción

(Proyección de la película y presentación a cargo de la artista: miércoles 14 de septiembre, a las 19 h)

Cyborg Wildlife dialoga con la historia del género documental sobre la vida salvaje y las llamadas reservas naturales en contraposición con un acercamiento

desde la cibernética, explorando las dicotomías «humano / no humano» y biológico frente a tecnológico. Analiza las relaciones entre la biología y la tecnología, abordando cuestiones sobre cómo han influido las herramientas digitales y computacionales en las metodologías de estudio y en las formas de representación de la fauna y flora silvestres.

Menchu Lamas

Peixe-Lúa

[Pez luna]

1982

Acrílico sobre tela

Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa"

Una de las primeras pinturas de la artista. Durante toda su obra, el color y los trazos amplios han sido centrales, así como el uso de lienzos de gran formato en los que pone su cuerpo, se sumerge en el cuadro. *Peixe-Lúa* muestra un pez entrelazado con la luna, exponiendo la trascendencia y el valor vital de las relaciones de codependencia y coexistencia aparentemente invisibles. También evoca los conocimientos ancestrales de la Galicia rural sobre las interrelaciones entre los elementos del Universo y su importancia en la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas. Es una reivindicación de su valía, un llamado urgente a la recuperación y puesta en práctica de todos esos conocimientos que ya en los años ochenta comenzaban a ser enterrados y despojados de valor.

Fundación "la Caixa"

Dossier de prensa

Digerir el mundo donde está

Del 20 de julio al 30 de octubre de 2022

Fundación "la Caixa"

Dossier de prensa

CaixaForum Barcelona

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

Horario

De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Servicio de Información de la Fundación "la Caixa"

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

Venta de entradas

Taquillas de CaixaForum y
www.CaixaForum.es

Área de Comunicación de la Fundación "la Caixa"

Cristina Font: [608582301](tel:608582301) / cristina.font@fundacionlacaixa.org

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

 [@FundlaCaixa](https://twitter.com/FundlaCaixa) [@CaixaForum](https://twitter.com/CaixaForum) [#CaixaForumComisArt](https://twitter.com/CaixaForumComisArt) [#ColecciónLaCaixa](https://twitter.com/ColecciónLaCaixa)