JONDO SONIDOS MAQUÍNICOS

21 abril — 5 junio. Centro de Arte Rafael Botí.
Alegría y Piñero, Juan Cantizzani, María Cañas, Enrique del Castillo, Los Dalton (Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero), Juan López y el Niño de Elche, Cristina Mejías, José Miguel Pereñíguez, María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca. Comisariado por Dilalica en colaboración con Javier Bermúdez.

BOTÍ
Fundación Provincial
de Artes Plásticas Rafael Botí
Diputación de Córdoba

Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura

Martes a sábado 10:00–20:30
Domingos y festivos 10:00–14:00
Lunes cerrado

El diálogo entre modernidad y tradición provocado por las vanguardias históricas tuvo en el sur una particular recepción. A diferencia de lo que ocurría en el resto del mundo occidental, cuya idea de modernidad, a grandes rasgos, se basaba en la fugacidad de lo nuevo, la pureza formal o la racionalidad maquínica, la sensibilidad del sur, anclada posiblemente en un cuerpo identitario de diferente magnitud, la releyó en términos puramente propios, anacrónicos, a medio camino entre la arraigada tradición y los nuevos lenguajes artísticos. Una dialéctica compleja que puede apreciarse en el interés de algunos autores andaluces de la Generación del 27, como García Lorca y su cercanía por el mundo del flamenco y el folklore; o de la Generación anterior del 98, como Antonio Machado, que en su libro *Juan de Mairena* reflexiona sobre la máquina en relación al artilugio ideado por su personaje Jorge Meneses, a medio camino entre la maravilla y el artificio que conjuga un cante en clave dadaísta tan moderno como sus *Coplas mecánicas*.

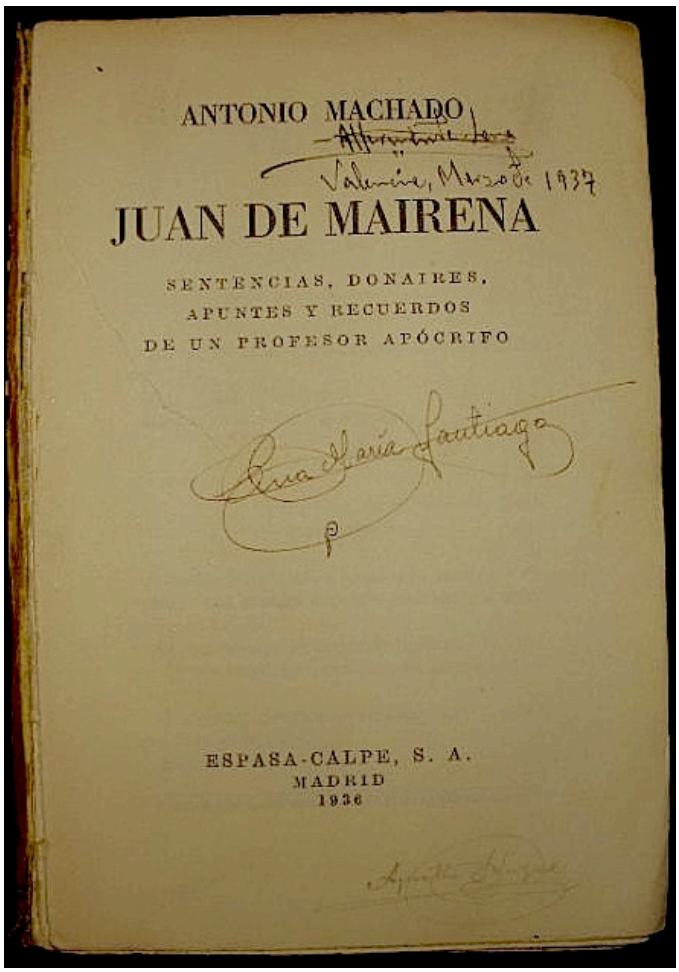
El presente proyecto tratará esta relación dialógica en términos situacionales desde una periferia como es el sur de Europa y centrándose, sobre todo, en artistas cuya obra está vinculada a la música, el sonido y la idea de máquina. De las piezas seleccionadas, y en línea con el discurso curatorial, subyace, además, una idea de resistencia que se opone al olvido de un legado cultural propio y se deja contaminar por nuevos lenguajes y tendencias, alejándose del virtuosismo vacío y la mercadotecnia actual instalada en las prácticas artísticas. En este sentido, nos encontraríamos en línea con la afirmación de Manuel Borja Villel, en la que aboga por "reivindicar lo vernáculo, que es aquello que está 'situado' y es 'menor'" o con el término "saberes sometidos" de Michel Foucault, entendidos como aquellos no institucionalizados y ajenos al mundo académico, cuyo retorno es interpretado aquí como posibilidad de emancipación de una estética homogénea y global donde la interdisciplinariedad ha devenido norma.

Una especie de retorno a la "máquina de trovar", que junto a la idea de "copla mecánica", invocan la entremezclada dialéctica modernidad y tradición y convierten el espacio expositivo en un lugar ritual donde tienen cabida elementos tan dispares como el flamenco, el ingenio maquínico, el beat electrónico o la idea de algoritmo.

Dos de los nexos históricos que dialogarían con las piezas seleccionadas sería un ejemplar de Juan de Mairena, texto fundacional y uno de los orígenes del proyecto; y por otro lado la vertiente artística de la máquina delirante arraigada en la cultura popular andaluza como es *Aguaespejo Granadino* una de las tres partes de la trilogía de Val del Omar *Tríptico de España*.

En ambos referentes se conjugan elementos relacionados con la modernidad maquínica y la tradición popular. En el caso de Antonio Machado desde la lírica poética y en el de José Val del Omar desde la experimentación e invención de artilugios y artefactos sonoros y de visión.

Link al vídeo de Auguespejo Granadino



Alegría y Piñero
(Córdoba, 1985) (Chiclana de la Frontera, 1975)

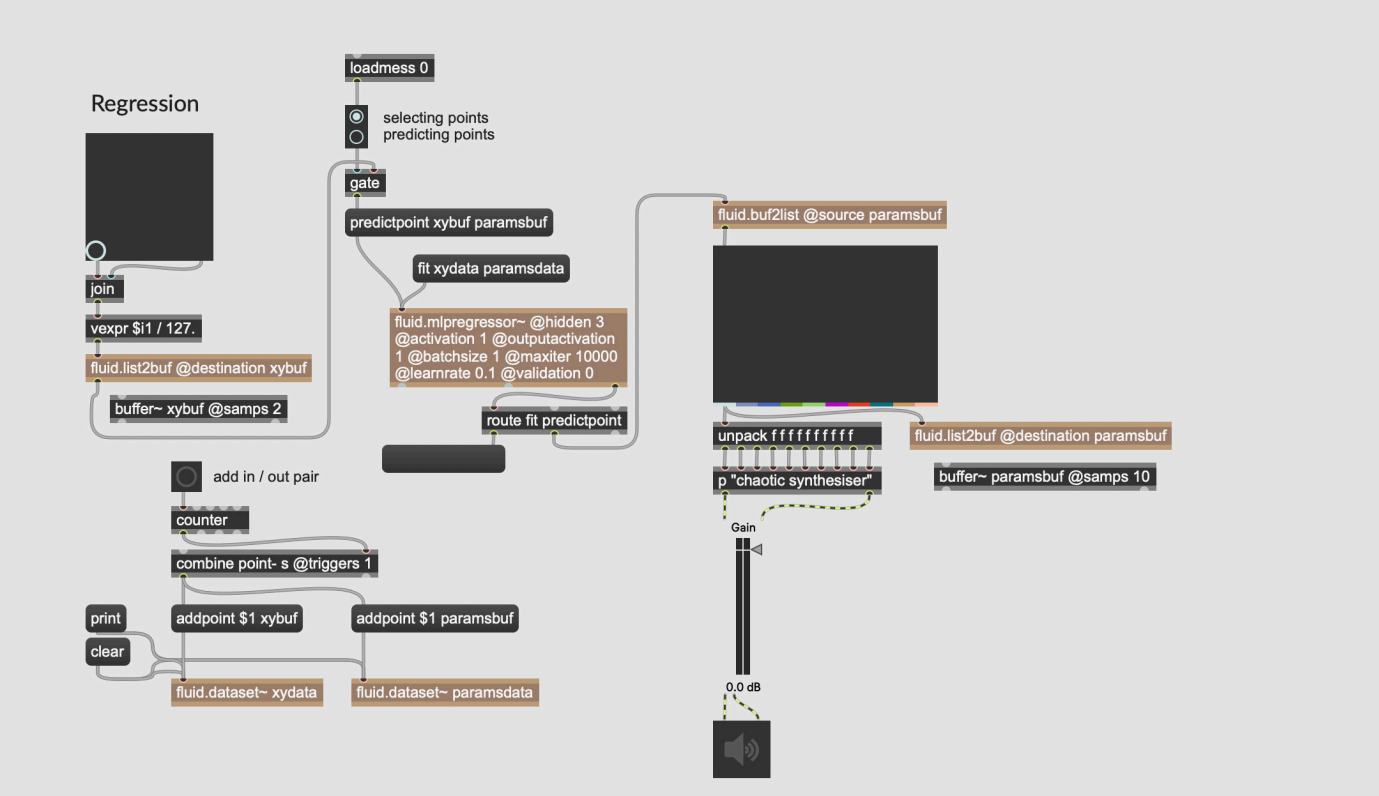
Modulador vocálico dinámico, 2017
Madera, polipiel, cerámica y caña.
80 × 80 × 80 cm

Modulador vocálico dinámico (2017) forman parte del proyecto *Enciclolalia. Arqueología del habla*, en el que se investiga la fenomenología del habla y el habla artificial concebida al margen de una escritura.

En el caso de *Modulador vocálico dinámico* las formas moduladoras de "e", "i", "o" y "u", son seccionadas horizontalmente a la mitad de su altura. Conforme el fuelle de vacía se van abriendo las formas, conformando un coro que deriva en el sonido "a".

Alegría y Piñero son licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Trabajan como pareja artística desde 2009. Sus obras se han mostrado en exposiciones colectivas como 60 años de Arte Contemporáneo en Córdoba (Sala Vimcorsa) o El peso del alma (PTS Granada) y premiadas en diversas convocatorias como Desencaja, Iniciarte, A Secas o Galerías en La Cárcel de Segovia; siendo además adquiridas por colecciones como la del IAJ, el CAC de Málaga, el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván y Cervezas Alhambra.

Juan Cantizzani
(Lucena, Córdoba, 1978)



De trilla y siega (AI) (2022),es una obra que a modo de entidad escultórica inteligente, trata de exponer mediante el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, un proceso de aprendizaje de los cantes de Trilla y Siega, canción de trabajo que se da en el conjunto de la canción popular originada por las faenas del campo, como uno de los capítulos más antiguos de la lírica primitiva. Un estilo de cante inspirado en las canciones de trabajo o de brega que se interpretaba mientras se araba o trillaba. Esta entidad escultórica, autónoma inteligente, tratará a tiempo real, de analizar y profundizar sobre diversas formas de onda de audio, transformaciones espectrales y transferencias de estilo de timbre en torno a la naturaleza multidimensional de la percepción. Todo ello, como epítome de interacciones simbióticas.

¿Es un AI un colaborador?, ¿qué significa autoría en este contexto?. La obra trata también de generar preguntas sobre las AI y los prejuicios, el control, el poder, la interacción con algo que es diferente. Disponer de modelos de inteligencia artificial que puedan demostrar comportamientos creativos podría dar lugar a una categorización completamente nueva de sistemas genéricos de aprendizaje creativo.

Link al proyecto

Juan Cantizzani desarrolla diversos proyectos expositivos, curatoriales, conciertos, intervenciones o acciones específicas para espacio público, la mayoría de las veces imperceptibles a primera vista/oido. Opera desde la indagación, la mediación, el encuentro, la situación o la intuición. Emplea la escucha y su dimensión perceptivo-espacial, así como el papel de la subjetividad como ejes de trabajo, fuerzas de transformación o retornos.

En 1999 funda el colectivo Weekend Proms, desarrollando y dinamizando desde entonces iniciativas como: Sensxperiment, Andalucía_ Soundscape, MASE, Lucena Radio Ciudadana, Educación y Escucha activa o Cocina Aural.

Grado en Humanidades. ArtScience Interfaculty, Royal Academy of Art. La Haya, Paises Bajos 2008-2012. Ha participado con su obra en diversos programas y espacios como: Museo Reina Sofía (Madrid), Errant Sound (Berlin), Red Rouse Club (Londres), Hangar (Barcelona), C3A (Córdoba), West Hill Hall (Brighton), Tabacalera Madrid, Studio Loos (Paises Bajos), HS63 (Bruselas), Embarrat (Lleida) o CentroCentro Cibeles (Madrid).

María Cañas
(Sevilla, 1972)

En *Holy Thriller* María Cañas presenta algunos de los mitos y símbolos en los que se basa la identidad nacional de España.

Holy Thriller muestra a Michael Jackson mártir pop, homenajeado en una versión sacro pop por una banda cofrade de la Semana Santa. Un hilarante vídeo de la artista y activista multimedia María Cañas que hermana el histérico fenómeno fan de la cultura pop y las solemnes manifestaciones de la pasión religiosa, al tiempo que enfatiza cómo ambos espectáculos, con tantas diferencias como similitudes, sumergen a su audiencia en un éxtasis colectivo. Link al vídeo

Al compás de la marabunta o la Semana Santa, ese trabajo de hormigas, indaga en la esencia animal del pueblo en su fervor en las procesiones religiosas. Mediante una satírica analogía, vemos un tropel de hormiguitas que empujan con ansia un palito de madera, todo ello a ritmo de campanilleros, ritmo que marca el compás del devoto hormigueo, hormigas como capillitas, capillitas como hormigas... Link a video

Holy Thriller, 2011
Vídeo 2' 30"

Al compás de la marabunta, 2015
Vídeo 3' 40"

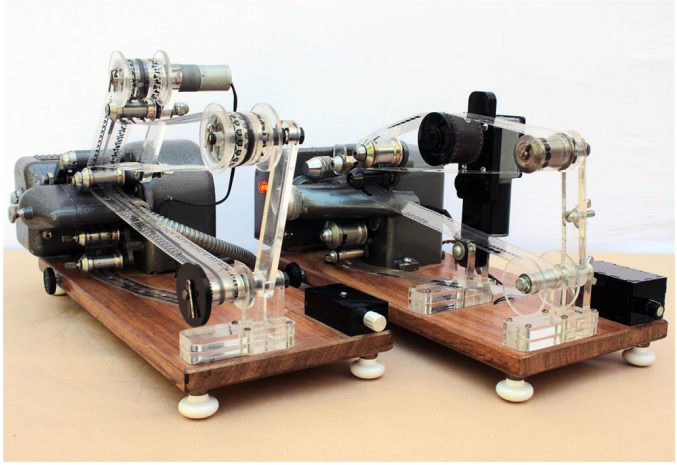
María Cañas es una artista multimedia española cuya obra está cargada de ironía con un sentido crítico y contradictorio dominante en sus instalaciones y vídeos tocando los límites entre ficción y realidad. Cañas se licenció en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y cursó el doctorado en Estética e Historia de la Filosofía también en la hispalense.

Sus trabajos se han expuesto en galerías nacionales como Juana de Aizpuru y ADN, entre muchas otras. Su obra ha sido presentada en eventos y festivales internacionales, como Medialab Panorama Diginal 03, BAC'06, el Festival LOOP'07, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, Art Futura, VAD (Girona) o Transmediale 03 (Berlín, Alemania).

Enrique del Castillo
(Jaén, 1982)

Phanoptics Readers consta de dos lectores ópticos creados por el propio artista, que reproducen dos películas de cine sin emulsión para crear composiciones sonoras. Los lectores que ha construido transforman la luz en sonidos y, dado que las películas se mueven a distintas velocidades, la pieza va generando una composición en constante cambio.

Link a vídeo
Link al audio



Umbrafono I, 2021
Celuloide, madera de iroko, aluminio y hierro.
30 × 60 × 40 cm

Enrique del Castillo estudió en el Conservatorio de Jaén y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha cursado el Máster de Producción e Investigación Artística de la Universidad de Barcelona y el Máster de Arte Sonoro de la Universidad de Valencia. Su obra gráfica se ha mostrado en la galería Limbo 0 (2016); Arts Santa Mónica (2014) Barcelona; o la Bienal de Arte Rafael Botí (2007), Córdoba.

Su trabajo se ha presentado en multitud de espacios entre los que destacan: Octubre Centre de Cultura Contemporània (2019), Valencia; Morada Sónica (2018), Almería; Hunna Manhattan (2015), Halle (Alemania); On Off Festival (2015), Berlín; Vilnius International Film Festival (2014), Vilnius (Lituania); o el CCCB (2011), Barcelona.

Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero
(Murcia, 1971) (Ávila, 1977) (Baeza, 1978)

La experiencia de percibir los colores como un daltónico en el entorno de un navegador se reproduce en el vídeo *Romance sonámbulo daltónico*, con el uso de la aplicación Sim Daltonism. Las búsquedas de Google vienen dictadas por el poema *Romance sonámbulo* de Federico García Lorca. Los resultados se convierten en una acumulación visual de banco de imágenes, una iconografía dictada por el algoritmo de Google, que permite cuestionar una doble convención: la del color, y la del estereotipo.

Esta obra forma parte de Los Dalton, un proyecto colaborativo de Miguel Fructuoso, María Sánchez y Miguel Ángel Tornero.

Link a vídeo
Contraseña: losdalton

Romance sonámbulo daltónico, 2020
Vídeo 2' 56"

Juan López López (La Rambla, Córdoba, 1980)
y el Niño de Elche (Elche, Alicante, 1985)

Juan López López es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2003) y Magíster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba (2012). He complementado mi formación con numerosos cursos sobre arte sonoro, cine y documental, y otros tantos seminarios sobre género y fotografía. Su obra videográfica, premiada en festivales y financiada por diferentes becas y subvenciones, ha sido presentada en numerosas muestras y festivales españoles, además de en Londres, Budapest, Buenos Aires, La Habana, Quito y Casablanca.

El Niño de Elche es un músico especializado en música flamenca. Es considerado por la crítica como uno de los mayores renovadores actuales del flamenco,aunque se ha manifestado que su trabajo es difícilmente clasificable dentro de un solo género. Además de mezclar géneros musicales como jazz o electrónica, su trabajo también se vincula a otras disciplinas artísticas, como el performance, y destaca por colaboraciones con el audiovisual, la poesía o la danza

La vigilia del sueño es el título de la propuesta ideada y desarrollada por Niño de Elche a lo largo de cuatro espacios patrimoniales de Almedinilla: Cerro de la Cruz, Aula del Campesinado, Museo Histórico Arqueológico y Villa Romana de El Ruedo. A lo largo de doce horas ininterrumpidas, los asistentes al evento acompañaron al artista a través de un singular vía crucis. Una peregrinación como activación sonora adaptada a cada uno de estos lugares que forman parte del proyecto de desarrollo local del Ecomuseo del Río Caicena.

En 2020 el proyecto llega a su fin con la presentación de dos trabajados derivados de aquella experiencia catártica en torno al patrimonio de Almedinilla. Una película de el director Juan López López de 120 minutos (adaptada a una versión más corta para la presente exposición) que ha registrado el recorrido que Francisco Contreras hiciera en la localidad desde la caída del sol al amanecer. C

El segundo trabajo de esta segunda fase del proyecto es un LP musical en formato vinilo de el Niño de Elche. El disco recoge cuatro fragmentos o "ciclos" sonoros (42 minutos) en los que Miguel Álvarez-Fernández ha estado trabajando como productor, momentos sonoros del proyecto en su última etapa en la Villa Romana, durante la madrugada del 22 al 23 de junio de 2018.

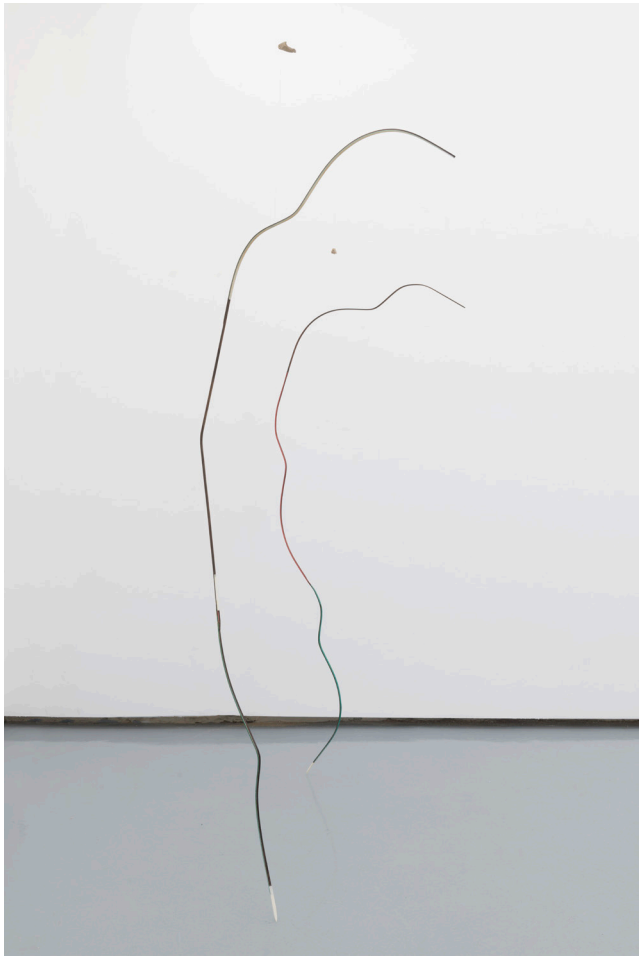
Link a audio

Cristina Mejías
(Jerez de la Frontera, 1986)

Boca y hueso se centra en la figura del artesano hacedor de guitarras, por ser la guitarra flamenca un instrumento que, a diferencia del resto de aquellos de cuerda frotada provenientes de una escuela estandarizada, surge como acompañamiento del comunicador o trovador en las tascas y tabancos y hoy en día continúa siendo un saber que en muchos casos se transmite de maestro a maestro, de forma oral. La voz da forma a la madera. El trabajo de Cristina Mejías cuestiona los métodos estrictos y tradicionales de construcción de la historia por medio del relato lineal. Su obra surge de narraciones cercanas, como en este proyecto, en el que lleva tiempo compartiendo procesos y aprendiendo el oficio de su hermano luthier, que a su vez heredó sus conocimientos del maestro guitarrero Rafael López Porras, fallecido en Cádiz en 2012. Esta experiencia le permite llevar a cabo, desde su investigación artística, esta práctica artesanal y ser a su vez eslabón de transmisión y cuerpo de aprendizaje de aquellos procesos que vienen de antaño.

Link al proyecto

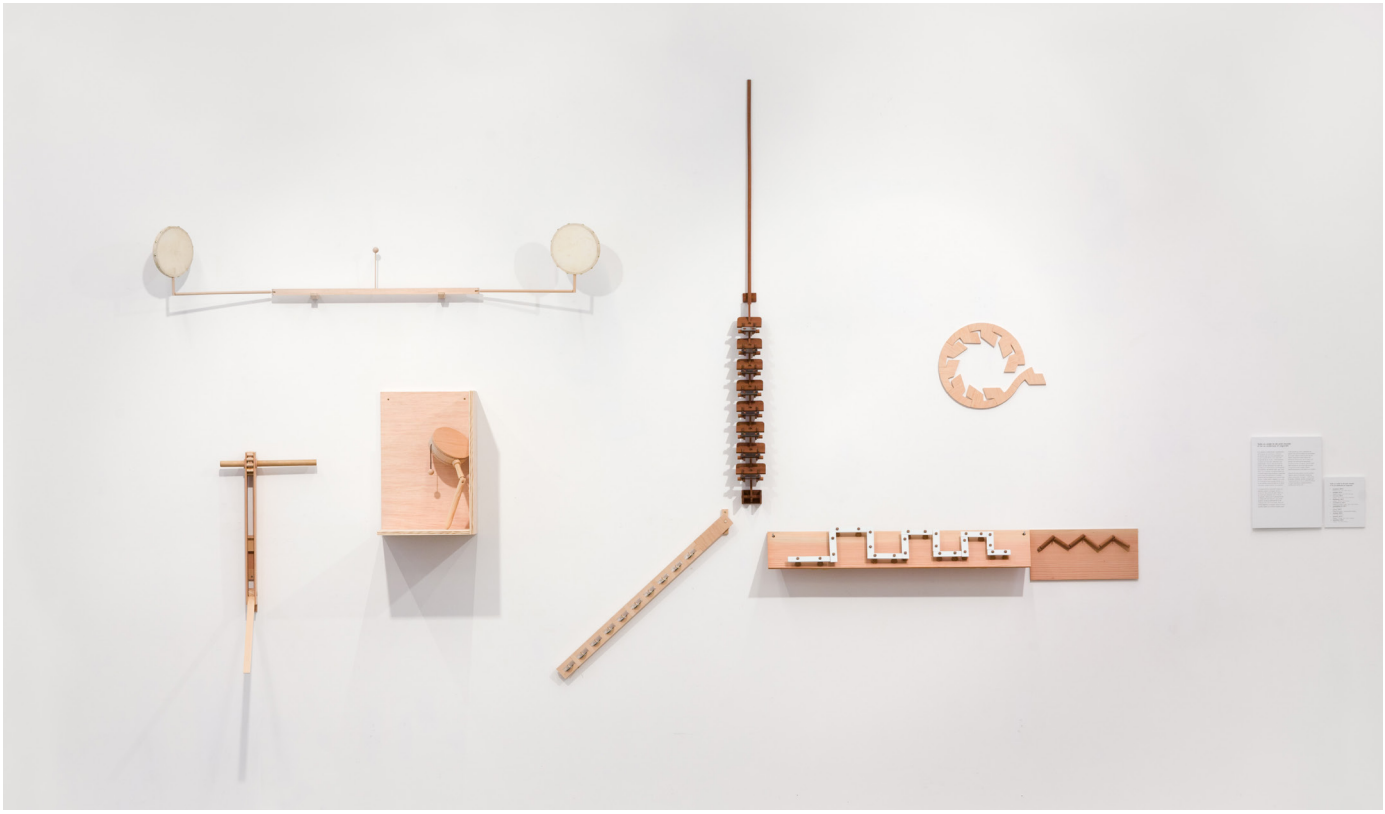
Afinar un cuerpo, 2019
Madera Sapelly y metacrilato negro.
Videoproyección, auriculares y audio 16' 55''
110 × 50 × 21 cm



Cristina Mejías
Hueco de boca y hueso, 2019
Lámina de Abeto, madera de Palosanto,
sicomoro teñido,

Cristina Mejías es licenciada en Bellas Artes por la UEM, NCAD de Dublín y Máster de investigación en Arte y Creación de la UCM.
Tras varios años en Berlín, actualmente vive y trabaja en Madrid. Recientemente su trabajo ha sido expuesto de forma individual o colectiva internacionalmente en lugares como Blueproject Foundation (Barcelona), La Casa Encendida (Madrid), SCAN Projects (Londres), Centro Párraga (Murcia), C3A (Córdoba), galería The Goma (Madrid), galería José de la Fuente (Santander), Museo MACZUL (Maracaibo, Venezuela), c arte c (Madrid), Fund. Mendoza (Caracas, Venezuela), TEA (Tenerife), LABoral (Gijón), Fund. Cajasol (Sevilla), Centro Cultural de España/AECID (Rosario, Argentina/ Concepción, Chile/Lima, Perú), CAAC (Sevilla) o CentroCentro (Madrid) entre otros.

José Miguel Pereñíguez
(Sevilla, 1972)



Todo es nada lo de este mundo si
no se endereça al segundo, 2015–2017
Maderas de pino, tilo, sapely y
contrachapado; piel, metal.
7 elementos. Dimensiones totales variables

Su trayectoria se ha concentrado en el dibujo y la escultura. Su obra se erige en torno a la producción de objetos —funcionales o funcionables—, que más allá de la anécdota, le sirven para investigar cuestiones relativas a la teoría del lenguaje, la geometría o las artes aplicadas.

Entre las exposiciones individuales y colectivas en las que ha participado se encuentran: CAAC (Sevilla), CAC (Málaga), Centro José Guerrero (Granada,) o el Museo de Arte Moderno (Moscú), entre otras. Sus obras forman parte de colecciones como el CAAC, la Colección DKV, la Fundación Cajasol, la Obra Social Caja Madrid, la Colección Cervezas Alhambra y la Colección Rafael Botí, entre otras.

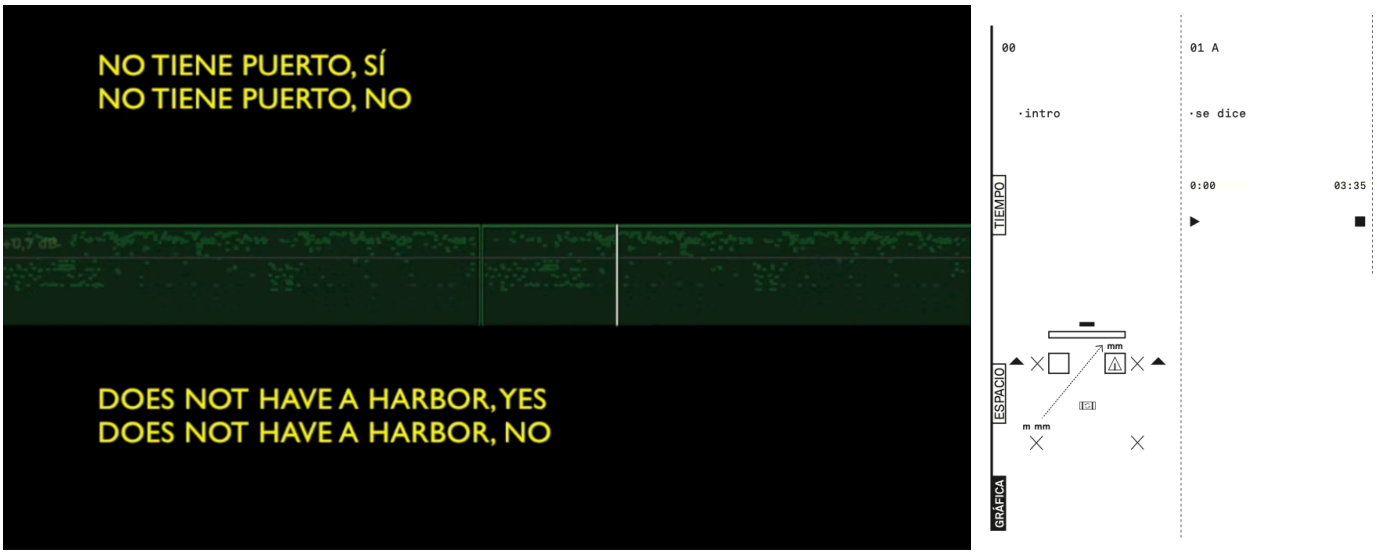
Con la condensación propia del lenguaje de sentencias y refranes, *Todo es nada lo de este mundo si no se endereça al segundo*, de José Miguel Pereñíguez, reflexiona acerca de la capacidad de las cosas de 'estar derechas', una propiedad cuya presencia o ausencia puede llevar a las cosas del mundo a ser o no ser. A partir de esta noción se plantean una serie de esculturas con mecanismos muy elementales que implican, de distintos modos, ese 'estar recto' y su contrario. La idea de Pereñíguez es hacer ver las paradojas y sinsentidos que pueden encontrarse en un estado dinámico de los objetos. La mayoría de las obras de la serie son, además, piezas o artilugios sonoros, aunque la función del sonido, en este caso, no es la de manifestarse, sino la de ser imaginado. El sonido sería el resultado de alguna clase de movimiento que se produciría en o sobre determinadas partes de estos objetos. Asignar una dimensión sonora a estas obras es una manera más de hacer que el espectador visualice, incluso en reposo, que cualquier objeto está incluido en una trama de acciones y trayectorias que pueden alterar significativamente su naturaleza y su contexto.

José Miguel Pereñíguez
(Sevilla, 1972)

En la glosa a este refrán tan crudo, *El dinero hace al hombre entero*, Mal Lara hace una breve sinopsis de los argumentos que distintas escuelas filosóficas antiguas (principalmente estoicos y peripatéticos) han presentado respecto al carácter –virtuoso, nefasto o indiferente– de las riquezas y de quienes las poseen. La expresión "hombre entero", utilizada en el enunciado, implica que la totalidad de las dimensiones del individuo se represente en el curso del comentario como una figura cerrada, quedando la duda de si los bienes materiales son una parte contenida en dicha figura o algo ajeno y externo a la misma.

Los peripatéticos, 2017
Los estoicos, 2017
La ruin gente, 2017
Fieltro y madera.
Dimensiones variables.

Fran MM Cabeza de Vaca y María Salgado
(Córdoba, 1976) (Madrid, 1984)



Nana de esta pequeña era es un audiotexto producido en 2019 a partir de una reescritura de la letra y la música de la grabación de 1931 de Lorca & La Argentinita de la popular "Nana de Sevilla". Las canciones de cuna suelen nombrar un monstruo (el coco) o un peligro aterrador para advertir a los bebés que se protejan. Cuando el oyente comienza a quedarse dormido, el cantante omite palabras progresivamente hasta que la canción desaparece. La canción de cuna ideal, decía Lorca, sería la que se construye con solo dos notas. Esta canción de cuna para un mundo profundamente dañado fue creada en el contexto del proyecto "Cancionero de la Guerra Social Contemporánea" (Pedro G. Romero).

Link a audio

María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
Nana de esta pequeña era, 2020
Audiotexto 12' 8''

Fran MM Cabeza de Vaca es compositor y profesor de música. Titulado en Composición en el Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba Es, así mismo, Licenciado en Biología por la Universidad de Córdoba. Ha estrenado música instrumental y electroacústica en diversos festivales nacionales e internacionales.

María Salgado es poeta, performer e investigadora en poesía y poética contemporánea. Trabaja con el lenguaje como material de textos, audiotextos y acciones. Ha publicado cinco libros de poesía en España y dos en Argentina, y ha actuado en España, Canadá, Alemania, Argentina, México, Perú y Estados Unidos. Desde el año 2012 trabaja con el compositor Fran MM Cabeza de Vaca, con quien ha presentado obras en sitios como el Teatro Valle Inclán, el Museo Reina Sofía o el MACBA.

Para más información
hola@dilalica.com
dilalica.com