

Del 9 de julio al 26 de septiembre

Jonathan Baldock. Sin título, 2021. Detalle. Cortesía del artista y Stephen Friedman Gallery, Londres© Jonathan Baldock

Aún aprendo, de Jonathan Baldock, un escenario quimérico para reconectar con los elementos y los sentidos

- *Aún aprendo* es el título de la exposición del británico Jonathan Baldock, tercer episodio del ciclo *Un rastro involuntario* de la sala A de La Casa Encendida, comisariado por This is Jackalope.
- Baldock presenta un escenario imaginado y situado en otro espacio-tiempo desde el que recuperar la habilidad de conectarnos con los elementos, de sincronizarnos de nuevo con el entorno natural y, por extensión, con el planeta.
- Las piezas expuestas, en sintonía con la exposición y ciclo *Un encuentro vegetal* que también se puede visitar en La Casa Encendida, han sido realizadas artesanalmente con materiales naturales como la arcilla, la arpillera, la cera de abeja, el agua, el vidrio soplado a mano o la madera e invocan a los cinco elementos: un abanico de fieltro representa el aire; una marioneta de vidrio soplado sostiene el agua; una vela encendida escucha con un par de orejas humanas fundidas trayendo el fuego al espacio; cinco taburetes de arcilla aluden a la tierra; dos grandes ojos dorados observan la interacción entre las obras y el espectador, representando el éter, el quinto y más poderoso elemento muchas veces representado como una deidad.
- La sala A queda bañada también por un paisaje sonoro diseñado por Luke Barton que reproduce murmullos y zumbidos abstractos que dan voz a objetos y materiales orgánicos. Alex Margo Arden, por su parte, ha diseñado una suave sombra de olor compuesta por la mezcla de 42 productos químicos sintéticos basada en relatos encontrados en foros de internet dirigidos a la comunidad interesada en lo paranormal.

- El espacio expositivo se activará los días 8 y 9 de julio a las 20 h con una *performance* de Jonathan Baldock junto con el también artista Rafał Zajko. Ataviados ambos con trajes ceremoniales y tocados que agrandan y distorsionan las proporciones humanas, la *performance* profundiza en algunos de los temas esenciales de la muestra, con especial énfasis en el folclore y los relatos medievales. Durante la misma, conectan físicamente con las obras, desdibujando la línea que separa el cuerpo y el objeto, lo animado y lo inanimado.

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta *Aún aprendo* de Jonathan Baldock, el tercer episodio del ciclo *Un rastro involuntario* de La Casa Encendida comisariado por This is Jackalope.

Baldock toma como punto de partida el dibujo de Goya del mismo nombre (*Aún aprendo*), que muestra a un anciano que camina a duras penas sostenido por dos muletas. En primera instancia, la imagen sitúa ante la voluntad y necesidad de seguir aprendiendo frente a las carencias de la vejez, pero la interpretación que interesa a Baldock es el sentimiento de humildad que transmite, que, en la situación de crisis humanocéntrica del mundo actual, acentúa la urgencia de adoptar una posición de escucha frente a la Naturaleza.

Baldock presenta en esta exposición una realidad alternativa desde la que recuperar la habilidad de conectarnos con los elementos, de sincronizarnos de nuevo con el entorno natural y, por extensión, con el planeta. La muestra refleja una clara intención de conectar con la tierra y sus tiempos a la vez que replantea nuestro lugar en el mundo.

Las piezas expuestas han sido realizadas artesanalmente con materiales naturales (arcilla, arpillera, cera de abeja, agua, vidrio soplado a mano, madera) con el ánimo de facilitar la experiencia expositiva través de los cinco sentidos y los cinco elementos. En la filosofía ayurvédica, los sentidos se relacionan con los elementos (espacio=tacto, aire=oído, fuego=vista, agua=gusto, tierra=olfato) y, en la medicina tradicional china, los cinco elementos se vinculan con cinco órganos vitales. En ambas creencias el cuerpo humano sana al recuperar su equilibrio, en sintonía con la naturaleza. Ese espacio de sanación y espiritualidad es también al que llevan las piezas de Baldock.

Además de las piezas ya mencionadas, Baldock ha fabricado cuatro pilares textiles que rinden un homenaje escultórico a los árboles. Los “troncos”, que a su vez son huecos, permiten que el espectador se asome a su interior a través de una serie de agujeros que emiten luz y crean formas sugerentes que aluden a ese interior/exterior, y trastocan así las nociones binarias de la ecología y las conexiones con el mundo natural.

Performance

El espacio se activará con una *performance* de la mano del autor y el artista **Rafał Zajko** (Białystok, Polonia, 1988). Ataviados con trajes ceremoniales y tocados que agrandan y distorsionan las proporciones humanas, asumen los roles de cuidadores de los seres elementales congregados en la sala. Una serie de movimientos ritualizados harán resucitar a los seres que encuentran, transportándolos al presente para que residan en el espacio durante la exposición.

Fundamentos teóricos

Las corrientes sobre las que se asientan estas piezas son las que apelan a un rechazo del mundo guionizado y excesivamente simplista y racional que nos condiciona. Reivindica la búsqueda de una manera alternativa de conocimiento, trazando nuevas trayectorias entre el pensamiento antiguo y la creación contemporánea. Esta potencialidad o posibilidad de explorar otras realidades y mundos alternativos conecta con lo *queer* (*Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire*, **José Esteban Muñoz**, *Cruising Utopia*) y con un deseo de explorar la idea de lo “roto abierto” (*The Broken Open*, **So Mayer**, en *Spells*, Ignota Press, 2018).

El artista se pregunta “¿De qué manera menos narcisista y simplista podemos relacionarnos con la naturaleza?” Desde Occidente se ha estructurado nuestra realidad a partir de un interés por la extracción y la explotación del que la agricultura es un buen ejemplo. La historia de las estaciones tiene su origen en Deméter, la diosa mitológica griega de las cosechas, cuyos estados de ánimo determinaban su éxito o fracaso. El número de estaciones cambia según la cultura. Por ejemplo, el antiguo calendario japonés

reconoce 24 estaciones, o *sekki*, compuestas por periodos de 15 días que pueden dividirse a su vez en 72 variantes, mientras que, en Mesopotamia, el año solar se dividía en dos estaciones y en Asiria en tres. Incluso los meteorólogos y los astrónomos entran en conflicto y las organizan de diferentes maneras. “¿Cómo plantear una nueva relación con nuestro planeta, más allá de la marcada por los usos y abusos generados para el disfrute y el empoderamiento humanos?” En *Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life*, **Michael Marder** —filósofo ligado al pensamiento medioambiental— exhorta a revisar el concepto de objetividad, acercándonos al pensamiento vegetal, y propone la noción de “fitocentrismo” para abordar la vida en relación con lo inorgánico, atendiendo a las “comunidades de crecimiento” transespecie y/o transreino. En *La vida de las plantas*, **Emanuele Coccia** propone aprender de ellas, sobre todo en lo relativo a su capacidad para adherirse al mundo que las rodea.

No solo se da una reivindicación de la naturaleza sino también de otros ritmos y otras temporalidades, más allá de las marcadas por la productividad y la eficiencia o por un desarrollo lineal propulsado hacia un futuro marcado por un supuesto crecimiento infinito. Trabajar lentamente durante largos periodos de tiempo no solo lleva a una estrecha afinidad con los propios materiales sino también a una sanación íntima y comunitaria. La socióloga **Silvia Rivera Cusicanqui** reclama un mirar atrás (al futuro, lo que no vemos y no conocemos) y adelante (al pasado) para poder caminar en el presente futuro. Es decir, propone una celebración anacrónica del tiempo desbordado, expandido y maleable. **Donna Haraway** habla a su vez de cómo el bordado de calado indígena típico de Cartago (Colombia), realizado de forma lenta y a mano, desempeña un papel esencial “en estos tiempos difíciles y se convierte en un ejercicio clave para la curación personal e íntima, para reconstruir comunidades destruidas y para contar las historias de la tierra, el agua, el desplazamiento y los futuros aún posibles”.

Jonathan Baldock (Kent, Reino Unido, 1980) vive y trabaja en Londres. Su obra a menudo adopta una forma biográfica, abordando temas como el trauma, el estrés, la sensualidad, la mortalidad y la espiritualidad a través de nuestra relación con el cuerpo y el espacio que habita. Su trabajo rebosa humor e ingenio, así como una cualidad extraña y macabra que canaliza su interés por el mito y el folklore. En sus piezas, mantiene el foco de atención en el contraste entre las cualidades materiales de la cerámica y los tejidos. Preocupado por que parezca que desaparecen los aspectos funcionales de los materiales que emplea, Baldock trabaja de una manera performativa a través de conjuntos escultóricos, llevando al espectador, el objeto y el espacio, en el que ambos se encuentran, a formar parte de un posible acto teatral o ritualístico. Su trabajo abarca múltiples técnicas, incluida la escultura, la instalación y la *performance*.

Entre sus exposiciones individuales destacan *Me, Myself and I* (Kunsthall Stavanger, Noruega, 2020), *Facecrime (suspect)* (Stephen Friedman Gallery, Londres, 2020) y *Facecrime* (Camden Arts Centre, Londres, 2019), que itineró posteriormente a Tramway (Glasgow) Bluecoat (Liverpool). En 2021 también ha mostrado su obra en la Towner International, la bienal de arte contemporáneo de Towner Art Gallery (Eastbourne, Reino Unido). Otras exposiciones a destacar incluyen las realizadas en De La Warr Pavilion (Bexhill, Reino Unido, 2017), The Grundy Art Gallery (Blackpool, Reino Unido, 2017), Southwark Park Galleries (Londres, 2017), PEER (Londres, 2016), Chapter Gallery (Cardiff, Reino Unido, 2016) y Wysing Arts Centre (Cambridge, Reino Unido, 2013). Con la colaboración de Stephen Friedman Gallery, Londres.

Ciclo expositivo *Un rastro involuntario*

La Casa Encendida propone en 2021 un nuevo proyecto expositivo para la Sala A que responde a la necesidad de conectar más con el presente y poder desarrollar ideas a largo plazo. Según Lucía Casani, directora de La Casa Encendida, “la Sala A se convierte en un lugar dinámico, un nuevo espacio de experimentación para artistas y comisarios, con colaboraciones curatoriales anuales mediante las que profundizar a lo largo de varios episodios o muestras sobre cuestiones muy actuales”. Este año se ha invitado a This is Jackalope y el resultado de su propuesta curatorial anual ha sido el ciclo *Un rastro involuntario*.

Un rastro involuntario es una narración desarrollada en 5 episodios: tres muestras individuales con los artistas Agnieszka Polska (5 febrero - 4 abril 2021), Jonathan Baldock (8 julio - 26 septiembre 2021) y Jon

Rafman (14 octubre 2021 - 9 enero 2022); un diálogo expositivo entre David Horvitz & Javier Cruz (22 abril-20 junio 2021) y un diálogo performativo entre Hanne Lippard & Claudia Pagès (26 de noviembre).

Según This is Jackalope, “todo el tiempo dejamos rastros, siendo conscientes o no de ello. Podría decirse que ‘somos’ en tanto que dejamos un rastro, existimos (o hemos existido) en tanto a las huellas que dejamos. Nuestra presencia es perceptible más allá de si buscamos ser percibidos o no. Nuestro rastro involuntario dice mucho más de nosotros que aquellas señales que dejamos a propósito. Los rastros involuntarios guían a otros, aportan información sobre nuestra identidad, aunque no estemos presentes”.

2020 ha marcado una línea roja desde la que plantearse nuevas formas de existencia. El mundo, tal y como se conocía, cambia y, en respuesta, los cuerpos y las mentes también lo hacen. A través del ciclo *Un rastro involuntario* se busca prestar atención a todo aquello que queda en los márgenes, se aspira a identificar pistas que aporten claves sobre la compleja actualidad, y conseguir hacer visible toda esa información a través de la puesta en marcha de dispositivos expositivos, narrativos y performáticos donde la ficción, la imaginación, el humor, el cuerpo y el lenguaje se hacen esenciales y ayudan a orientarnos de una manera menos racional.

This is Jackalope es una organización independiente dedicada a la creación, producción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas fundada y dirigida por Cristina Anglada y Gema Melgar. Es una plataforma con vocación de actuación internacional desde la cual producir proyectos culturales que experimenten con los formatos y discursos, generando así una vía de intercambio y difusión entre los discursos vigentes en distintas comunidades artísticas.

Ciclo *Un rastro involuntario*

5 de febrero de 2021 - 9 de enero de 2022

Sala A

De 10.00 a 21.45 h

Exposición *¿Dónde has estado todo este tiempo?*, de Agnieszka Polska

05 febrero — 04 de abril

Exposición *Flor de mayo* de David Horvitz & Javier Cruz

22 de abril — 20 de junio

Exposición *Aún aprendo* de Jonathan Baldock

09 de julio — 26 de septiembre

Exposición (*Título por confirmar*), de Jon Rafman

14 de octubre — 09 de enero

Diálogo performativo. Hanne Lippard + Claudia Pagès

26 de noviembre

Patio de La Casa Encendida

Prensa de La Casa Encendida

María Benítez

T.913 686 358 / 639 619 806

comunicacionlce@montemadrid.es

lacasaencendida.es