

Presentación de la temporada artística de la Casa de Velázquez 2024-2025

Artistas en residencia y avances de programación

DOSSIER DE PRESENTACIÓN

LA CASA DE VELÁZQUEZ PRESENTA SU TEMPORADA ARTÍSTICA PARA EL PRÓXIMO AÑO

<u>El miércoles 13 de noviembre</u>, la Casa de Velázquez presentó a los artistas residentes de este año así como los grandes hitos y citas imperdibles de los próximos meses.

En total, una treintena de creadores desarrollarán sus proyectos en artes plásticas, composición musical, cine, artes visuales.

A lo largo de los meses, un programa de actividades intra y extramuros, respaldado por una red de colaboradores internacionales, permitirá al público descubrir los procesos de creación en residencia.

- La 95ª promoción de artistas en residencia cuenta con <u>16 artistas de</u> <u>7 nacionalidades</u> que desarrollarán, hasta el próximo mes de julio, sus proyectos de creación bajo el amparo de la Academia de Francia en Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez.
- <u>El artista camerunés Barthélémy Toguo será el padrino de esta promoción de artistas</u>. Junto con Estrella de Diego que, a su vez, amadrina la promoción de investigadores, se convertirá en una de las figuras tutelares de esta temporada 2024-2025.
- Conciertos, exposiciones, proyecciones, visitas a talleres y participación en ferias son algunas de las actividades en las que los artistas en residencia podrán promover su trabajo en los próximos meses.
- La presentación de la temporada artística coincide este año con la <u>apertura</u>

de la exposición CASA&CO, muestra del trabajo de unos 13 artistas que en los pasados dieciocho meses se beneficiaron de residencias cortas – tres meses generalmente – en el marco del programa de becas en colaboración que une la Casa de Velázquez a importantes instituciones culturales españolas e internacionales. Entre ellas la Fundació Miró Mallorca; FIDMarseille – Festival Internacional de Cine (Marsella); Hangar (Barcelona); Festival Eñe (Madrid); Mobilier Nacional (París).

En 1928 se inauguró en plena Ciudad Universitaria de Madrid, la Casa de Velázquez, una institución francesa de cooperación e intercambio artístico y cultural. <u>Desde su creación ha acogido a cientos de residentes en un entorno único para el desarrollo de sus proyectos</u>.

Si bien el modelo multidisciplinar siempre ha sido la riqueza fundamental de la Casa de Velázquez, en el 2022 se reactivó con creces bajo el impulso de su directora actual, Nancy Berthier. Desde entonces, la interdisciplinariedad y el fomento de las prácticas transversales se han convertido en el eje central para nutrir y reforzar sus dos vertientes fundamentales: la investigación científica, en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, y la creación artística contemporánea.

Concretamente, este apoyo a la creación se desempeña desde su sección de Artes, <u>la Academia de Francia en Madrid, que desde septiembre de 2023 cuenta con Claude Bussac</u> como directora de Estudios Artísticos.

Rémi Algis (Paisajismo), Alfonso Borragán (Artes visuales - Performance), Omar Castillo Alfaro (Escultura), Paloma de la Cruz (Artes visuales), Fernando Fiszbein (Composición musical), Jean Gfeller (Pintura), Juan Francisco González (Cine documental), Yann Gross (Fotografía), Marine Lanier (Fotografía), Lucia Malerba (Dibujo - Animación), Sandra Mar (Dibujo - Artes plásticas), Pauline Riveaux (Pintura), María Rojas (Artes visuales), Lucile Soussan (Grabado), Adrien Vescovi (Pintura - Instalación) y Maxence Voiseux (Cine - Vídeo) son los artistas que residirán hasta julio de 2025 en la Casa de Velázquez.

Estos <u>dieciseis artistas procedentes de siete países (Argentina, Chile, España, Francia, Italia, México, Suiza)</u> desarrollarán sus trabajos – conectados con la Península Ibérica – hasta finales de julio del 2025 en los talleres de la Casa de Velázquez.

De estos 16 artistas, 12 han sido seleccionados tras una una convocatoria que recogió más de doscientas candidaturas y que culminó con la defensa de su proyecto en la Academia de Bellas Artes de París. Los otros 4 han sido premiados por becas de larga duración, en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento de València y, como novedad este año, con el Ayuntamiento de Málaga y el Ayuntamiento de Santander.

Junto con estas modalidades de becas de un año, la Academia selecciona, también anualmente, a un <u>doctorando con un contrato de "investigación basada en la práctica"</u> al que acompaña también durante los tres años de su tesis doctoral artística.

Además, la Casa de Velázquez colabora con una decena de instituciones culturales españolas y francesas para ofrecer distintos tipos de becas (de 1 a 3 meses). Se trata de instituciones centradas en especialidades muy diferentes, de acuerdo con los perfiles de los artistas. Entre ellas, la Fundación Miró Mallorca –con una beca para artistas visuales–; FIDMarseille. Festival Internacional de Cine de Marsella –con un proyecto para cineastas–; el centro de producción Hangar, en Barcelona –con una beca de comisariado–; el Festival Eñe –que ofrece una beca literaria– y el Mobilier National y la ADAGP– con una beca de investigación y creación textil en torno a la lana. El trabajo artístico desarrollado en el marco de estas becas cortas es el objeto de la exposición CASA&CO que se abre este 13 de noviembre y presenta a trece artistas que realizaron todos una residencia en la Casa de Velázquez entre 2023 y 2024.

Recorriendo el camino junto a los creadores

El trabajo desarrollado desde la Academia de Francia en Madrid con los artistas residentes en la Casa de Velázquez pretende acompañar a los futuros creadores, facilitándoles un entorno óptimo de trabajo y también creando sinergias con otras instituciones y entidades culturales.

De este modo, la Casa de Velázquez <u>acompaña a los artistas tanto desde el punto de vista conceptual, como desde la difusión de su trabajo</u>, a través de visitas personalizadas a los talleres y actividades individuales y colectivas, dentro y fuera de la propia Casa de Velázquez. Además, los residentes pueden contar con un <u>dispositivo de ayuda a a la producción</u>, proporcionándoles un apoyo adicional para llevar a cabo un proyecto original, durante o <u>después de la residencia</u>.

La Academia cuenta también con <u>redes de colaboración con instituciones culturales - más de 50 colaboraciones activas en la actualidad - tanto en España como en Francia. Estas dan lugar a coproducciones de actividades y exposiciones, que permiten así abrir el abanico de posibilidades en cuanto a difusión internacional del trabajo de los artistas. De este modo, el <u>Festival ¡Viva Villa!</u>, uno de los principales eventos internacionales del programa anual, propone una serie de exposiciones y actividades, en varias localizaciones de Francia, a las que participan los residentes de Casa de Velázquez junto con los artistas de otras tres residencias francesas en el extranjero: la Villa Medici en Roma, la Villa Kujoyama en Kioto y la Villa Albertine en Estados Unidos.</u>

El tercer gran objetivo de la Academia es el de <u>dinamizar la relación entre creación e</u> <u>investigación, las dos grandes vertientes que impulsan el trabajo en la Casa de Velázquez.</u> Dentro de la propia residencia se fomentan así los puntos de encuentro entre artistas de horizontes varios e investigadores acogidos en el marco de las residencias que ofrecen la Escuela de altos estudios hispánicos e ibéricos y el Madrid Institute for Advanced Study.

Estos tres ejes se ven materializados en una serie de actividades a lo largo del año, citas

fundamentales del calendario cultural de la Casa de Velázquez y en la que los artistas tienen la posibilidad de compartir su proceso con el público.

De esta manera <u>el trabajo de los residentes se incorpora a las principales citas del calendario cultural en España</u> a lo largo de todo el año, entre ellos los más conocidos, la feria ARCO con un stand en Artslibris, el festival PHotoESPAÑA o también el festival de creación sonora Mixtur. También en <u>una jornada de Puertas abiertas que permite a un amplio público – unas 2.000 personas en una sola tarde – acercarse a los procesos creativos</u> a través una programación multidisciplinar que abarca tanto a exposiciones, performances y visitas de talleres.

Vistas de los talleres de artistas de la Casa de Velázquez

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Matthieu landolino comunicacion@casadevelazquez.org 0034 91 455 16 42

CASA DE VELÁZQUEZ

C/ Paul Guinard, 3 - Madrid casadevelazquez.org

Artistas residentes 2024-2025

De los 30 artistas que se acogen cada año en residencia, 16 se benefician de una estancia de un año para desarrollar el proyecto por el que han sido seleccionados.

La promoción anual se compone de 12 artistas, elegidos tras un proceso de selección que culmina con la defensa de su proyecto en la Academia de Bellas Artes de París, y 4 galardonados de becas de larga duración en colaboración con la Diputación Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de Málaga, Santander y Valencia.

FRANCIA | PAISAJISMO

En la encrucijada del paisajismo, las artes y las ciencias de la vida, Rémi Algis dedica su investigación y su aplicación práctica a adaptar los paisajes agrarios a la 'crisis de lo vivo'. Inspirándose en los mecanismos de la naturaleza, conjuga las artes agrarias y paisajísticas para proponer un enfoque conceptual global y accesible, uniendo prácticas a menudo separadas u opuestas.

Rémi Algis concibe la residencia como una ocasión para difundir sus conocimientos y habilidades a través de la creación de un manual práctico para quienes cuidan de los paisajes. A través del dibujo, que se completará y precisará con la escritura, espera en particular traducir y materializar las redes invisibles de intercambios inherentes a un paisaje, cuya diversidad, calidad e intensidad determinan su resiliencia.

Su estancia en España le permie documentar este proyecto con prácticas agrícolas ibéricas presentes, pasadas, innovadoras e inspiradoras, imaginadas en contextos climáticos que se asemejarán a los de la Francia de mañana.

TRABAJOS RECIENTES

1 - Ferme Nature & Découvertes, Versailles. 2019. Foto : Rémi Algis / 2 - Huerto del Domaine National de Chambord (Rémi Algis, Charles Hervé-Gruyer). Foto: Jean Michel Turpin/ 3 - Concepción de la granja agroecológica de Thenney, Saint-Pierre-Azif. 2023. Foto: Frédéric Sauvadet

Rémi Algis es arquitecto-paisajista titulado por la École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles en 2004. Ha ayudado a crear docenas de granjas agroecológicas en Francia y ha colaborado estrechamente con los pioneros de la permacultura Charles Hervé-Gruyer y Perrine Bulgheroni, cofundadores de la granja ecológica Bec Hellouin.

Imparte clases de proyecto paisajístico en la École Nationale Supérieure du Paysage y en entornos agrícolas. Tiene una visión ecológica, social y humanista del paisajismo: el cuidado de todos los seres vivos, la emancipación, la autonomía, el trabajo en común y la creación de un terreno común son valores que trata de encarnar a lo largo de todo el proceso, desde el diseño hasta el despliegue de los paisajes agrícolas que los agricultores ayudan a imaginar.

Liberado de un enfoque productivista de la agricultura, encerrado en un planteamiento técnico y performativo, busca volver a conectar con las dimensiones estéticas, emocionales y espirituales de los paisajes agrícolas y, al hacerlo, animar a sus ocupantes a cuidarlos y reforzar sus vínculos con la naturaleza.

ALFONSO BORRAGÁN

ESPAÑA | ARTES VISUALES | ARTISTA BECADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

En la Casa de Velázquez, Alfonso Borragán desarrolla *Gaolito*, la última fase del proyecto *Litófagos* en el que el artista viene trabajando desde hace once años. Esta investigación, que se materializa a través de instalaciones, procesos y acciones colectivas, vídeo ensayo y publicaciones, busca generar una nueva lectura, desde muchos prismas y miradas distintas sobre la estigmatizada práctica de la geofagia: la ingestión de piedras y su inscripción en el cuerpo humano.

Goalito es un proceso que centra su mirada en el uso farmacológico y mágico de enterolitos o piedras bezoar en el Altiplano Boliviano y en la influencia que estos tuvieron en Europa Occidental, especialmente en sus élites Madrileñas, especialmente entre los siglos XVI y XVII. Alfonso Borragán investiga así las poéticas relacionales y el significado simbólico y metabólico que supone la incorporación de las piedras bezoar a nuestro organismo: la conexión de dos estómagos en un metabolismo circular, del estómago del animal al estómago humano, del estómago de los Andes al estómago europeo, en ambos la creencia y la química se entremezclan en un proceso de transformación dónde el cuerpo deviene piedra.asemejarán a los de la Francia de mañana.

TRABAJOS RECIENTES

1 - Geo-D. Piedra Cuerpo. Parafina de Urkupiña y azufre. Cochabamba, 2023 / 2 - Goalito: La Ingesta. Acción colectiva: Ingesta de la piedra artifical formada a través de la condensación voces, tierras y hierbas medicinales. CCELP. La Paz, 2022. / 2 - Bolos de Plata. Amuleto oral. Plata, jayintilla y vacío de pijcho. Cochabamba 2023, en colaboración con los joyeros Jhonathan Loayza y Marco Loayza.

Alfonso Borragán estudió Bellas Artes en la Universidad de St. Jordi de Barcelona, de la que se egresó en 2005. Posteriormente continuó su formación en el MFA de la Slade School of Fine Arts (Londres) donde también completó su doctorado en el 2023.

Su práctica artística se desarrolla por medio de procesos de investigación colectivos que llevan a la creación de acciones colectivas performáticas, generalmente basadas en la ingestión. Estas acciones son el encuentro de todo el proceso y su investigación, en un vórtice que permite al público participante apropiarse del proyecto y reinventarlo a través de las subjetividades del arte y la involucración de su propio cuerpo.

Ha desarrollado y compartido trabajos en España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Suiza, Noruega, Colombia e India. Como docente ha impartido clases y talleres en la Swansea Metropolitan, en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) o en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.

OMAR CASTILLO ALFARO

MÉXICO | ESCULTURA

El proyecto Amantecas, chapitre 2: Le vol d'images (Amantecas, Capítulo 2: Robo de imágenes) es la continuación de una serie inicial inspirada en Pedro, el loro mascota que creció con la familia del artista. Este mismo loro que le llevó a interesarse por los amantecas, las escuelas de plumajeros que desempeñaron un papel central en las culturas mesoamericanas.

Sus obras mezclaban técnicas precolombinas con iconografía cristiana, transformando el arte de la plumería, antaño reservado a objetos rituales, en una herramienta de evangelización y exportación. Contrariamente a la tradición cristiana, en esta serie de mangas el artista explora una representación icónica de su generación, así como la circulación globalizada de imágenes y culturas.

En residencia en la Casa de Velázquez, Omar Castillo Alfaro prosigue su investigación sobre la memoria artística de México a través de colecciones vinculadas a la Nueva España. Asimismo, continúa su estudio iconográfico sobre la representación de las aves exóticas introducidas en Europa.

TRABAJOS RECIENTES

1 - *Archéologie du goût*, instalación, 2023. Vista de la exposición *Archéologie du goût*, Cité Internationale des Arts © foto: Thiphaine Popesco / 2 - *Amantecas, chapitre* 1 : *Pedro*, série, 2023. *Sailor Moon*. Pluma de párajo natural, metal, papel de algodón. 180x80x30 cm - *Manga crying* - *Shun*. Pluma de párajo natural, esteatita, papel de algodón y madera. 65x55x8 cm. Vista de la exposición 67° Salon de Montrouge. © foto: Elias Galindo López

A través de su práctica escultórica, Omar Castillo Alfaro recurre al saber hacer de su región para cuestionar el vínculo entre arte y artesanía, las narrativas asociadas a ella y su recepción dentro del panorama artístico europeo actual. Participa en una lectura decolonial de la historia del arte generando un nuevo registro en sus instalaciones inmersivas.

Formado inicialmente en ingeniería metalúrgica y química en la UNAM, se graduó en la Escuela de Bellas Artes de Lyon en 2022 y ganó el Prix de París, que le otorgó una residencia de un año en la Cité Internationale des arts de París en 2023. Ese mismo año, su obra se expuso en 100% l'Expo, en el CAC de La Ferme du Buisson y en el 67º Salón de Montrouge. En 2024 ha sido invitado a exponer su nueva instalación Tototl en el Centro Pompidou-Metz y a actuar en el Centro Pompidou-París. En 2025, participará en una exposición individual en la feria ARCO Madrid.

ESAPÑA | ARTES VISUALES | ARTISTA BECADA POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El proyecto que desarrolla Paloma de la Cruz en la Casa de Velázquez surge del sincretismo cultural en el que se convierte el mantón de Manila al ser usado por bailaores y bailaoras de flamenco.

Su título, FLOREO, VUELTAS, REMOLINO, DESPLIEGUE, LANZAMIENTO Y ARRASTRE, hace referencia a los seis movimientos que se realizan con el mantón, dibujando figuras en el espacio en diálogo tanto con el cuerpo del bailaor como con el espacio arquitectónico.

Esta forma de expresión, arraigada en la cultura española pero enriquecida por diversas tradiciones se convierte así en un reflejo palpable del mestizaje cultural. El mantón encarna así la amalgama de influencias culturales que han dado forma al flamenco. El proyecto se articulará como una instalación escultórica que pretende ser canalizadora de esa diversidad cultural que subyace en la capital española y que sirve de nexo de unión y encuentro entre ellas.

1 - Arquitectura del palpito, 2021. Cerámica esmaltada y malla de acero. 115 x 65 x 35 cm / 2 - Escombros de lencería, 2021. Cerámica esmaltada y cables de acero, 480 x 120 x 80 cm / 3 - Revestimento, 2022, Cerámica esmaltada, 500 x 300 x 11 cm

Paloma de la Cruz se formó realizando el Grado en Bellas Artes y Máster en Producción Artística de la Universidad de Málaga, su ciudad natal. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado por la Universidad del País Vasco y reside y trabaja en Madrid donde ha participado en ferias nacionales e internacionales como la Feria Artissima (Turín) en 2024, Feria ARCO (Madrid) desde 2020 hasta 2024 y Feria Estampa (Madrid) desde 2021 hasta 2024, así como en ARCO (Lisboa) en 2022.

Ha sido artista residente en el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba en 2019, y disfrutado estancias como "Térmica Creadores" de Málaga, "Ifitry Residence" de Marruecos, "Contextile" en Oporto o "Dekandoo" en Senegal. Su obra ha formado parte de diferentes certámenes y exposiciones colectivas, como el "XVI Certámen Unicaja", "La iberoamericana de Toro"; las colectivas "New entries" (Galería T20) y "Descripcción de un estado físico" (Galería Elba benítez) la colección "NEIGHBOURS IV" (Centro Arte Contemporáneo de Málaga) y primer premio en "Málaga Crea 2019".

Su obra forma parte de colecciones como CAC Málaga, Colección DKV, Colección KELLS, Colección Rucandio, Colección Sorigué o VANS.

FERNANDO FISZBEIN

ARGENTINA | COMPOSICIÓN MUSICAL

En residencia en la Casa de Velázquez, Fernando Fiszbein desarrolla su tercera ópera basada en la novela de Leonardo Padura *El hombre que amaba a los perros*.

En esta novela, dos protagonistas evolucionan independientemente hasta su inexorable encuentro: por un lado, seguimos el exilio de León Trotsky desde Kirguistán hasta Coyoacán, pasando por Turquía, Francia y Noruega; por otro, asistimos a la deriva de su asesino Ramón Mercader desde las trincheras republicanas de la Guerra Civil española hasta su prisión mexicana, y finalmente contemplar su vejez de arrepentimiento y abandono en Cuba.

De este laberinto de tragedias cuyos ecos resuenan aún hoy, Fernando Fiszbein extrae la esencia de un proyecto ambicioso, de múltiples capas, influido por la música y las lenguas de los países por los que pasan los dos personajes.

Durante esta residencia en Madrid, continúa su trabajo en torno a este gran fresco histórico y humano -cuyo libreto fue escrito conjuntamente con Agnès Jaoui- en la misma ciudad donde comienza la acción de *El hombre que amaba a los perros*.

TRABAJOS RECIENTES

1 & 2 - Avenida de los Incas 3518, ópera / 3 - Cosmos, ópera d'après Witold Gombrowicz

Nacido en Buenos Aires en 1977, Fernando Fiszbein se diplomó en guitarra en el Conservatorio Juan José Castro de la misma ciudad en 1999. Entre 1994 y 200 estudió armonía, contrapunto, orquestación y composición con Gabriel Senanes. En 2000 se instaló en Francia para seguir sus estudios con Ivan Fedele en el CNR de Estrasburgo, donde ganó el Premio de Composición.

En 2010 obtuvo el grado de Magister del Conservatorio Nacional Superior de París, donde estudió composición con Frédéric Durieux, orquestación con Marc-André Dalbavie, análisis con Claude Ledoux y nuevas tecnlogías con Luis Naón, Yann Geslin y Tom Mays. Su obra ha sido interpretada por las orquestas del CNSMDP, OLC, Lamoureux, de la Reunión y de Thessaloniki; por ensambles como Almavivia, Alternance, Cuarteto Arditti, Aton, Le Balcon, Court-circuit, Dédalo y Cuarteto Diotima; y por solistas del Ensemble Intercontemporain, Multilatérale, entre otros. Ganó concursos como los de Reggello, Brescia, San Sebastián, Milán, Sichuan, Argentina y Granada.

En 2012 compuso la música para el film *Au bout du conte*, de Agnès Jaoui. Últimamente escribió música para el trío KDM, presentó la ópera *Avenida de los Incas 3518* con el ensamble Le Balcon y organiza el ciclo de conciertos MishigeNightCycle.

JEAN GFELLER

SUIZA | PINTURA

Sacando inspiración en su entorno inmediato, Jean Gfeller recrea escenas que parecen familiares, pero que nos sumergen en una cierta extrañeza, desligadas de un tiempo y un espacio concretos.

Concebidos como un diálogo constante entre diferentes iconografías, sus cuadros se nutren de un ecléctico abanico de referencias, desde la historia de la pintura hasta la fotografía, pasando por el cine y los foros y bancos de imágenes de Internet.

Jean Gfeller concibe su residencia en la Casa de Velázquez como una oportunidad para desarrollar nuevos aspectos de su trabajo. Desde un punto de vista formal, explora los grandes formatos, hasta ahora inusuales en su práctica pictórica. Asimismo, su inmersión en España le permite impregnarse de la cultura y la historia de un país del que procede parte de su familia, confiriendo a su obra un impulso más directamente personal e introspectivo.

TRABAIOS RECIENTES

1 - Jeff in front of the wall, óleo sobre lienzo, 2023, 40×50 cm. / 2 - Hans you're about to be the employee of the month, óleo sobre lienzo, 2023, 100×80 cm. / 3 - Level? {NO DATA}, óleo sobre lienzo, 2023, 16×22 cm.

Nacido en 1996 en Suiza romanda, Jean Gfeller vive y trabaja en París. Tras licenciarse en diseño gráfico en la ERACOM de Lausana, pasó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Nantes-Saint Nazaire, donde conoció a profesores como Damien Cadio, que le marcaron profundamente. Se graduó en Bellas Artes en 2021 con la felicitación del jurado.

En sus cuadros, Jean Gfeller crea escenas que parecen familiares, pero que, si se observan más de cerca, resultan extrañas y parecen existir fuera de un tiempo y un espacio concretos.

En 2022, su trabajo se mostró en varias exposiciones colectivas e individuales, sobre todo en la galería Dilecta de París. Sus cuadros también se han expuesto en ferias como Art Paris (2023) y Art Genève (2024). Su obra también forma parte de colecciones públicas privadas, como la Artothèque de Pessac y la Fundación Keller Wedekind-Stiftung.

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ

CHILE | CINE DOCUMENTAL

Juan Francisco González dedica su residencia en la Casa de Velázquez a la escritura de un largometraje de no ficción que toma como punto de partida los archivos de un misterioso etnógrafo para contarnos una parte de la historia de América Latina.

En los años setenta, tras veinte años de viajes entre Colombia, la Guayana Francesa, Brasil, Perú, Bolivia y la Patagonia chilena, el etnógrafo español A. Domínguez desapareció, dejando abandonado su material fílmico y sonoro. A partir de archivos fílmicos de la América Latina de los años 50 y 60, Juan Francisco González construye una narración fragmentada que recorre el viaje de A. Domínguez para sacar a la luz las transformaciones de todo un continente.

En un montaje en mosaico de múltiples voces lo que aquí se indaga es, sobre todo, el exterminio de comunidades culturales y medioambientales, como un espejo que se tiende al presente para mirar al pasado de frente.

TRABAJOS RECIENTES

1 & 2 - Fantasmagoría (2022) - Dir. Juan Francisco González - Still 2 / 3 - Maria K (2020) - Dir. Juan Francisco González - Still 2

Nacido en 1989 en Punta Arenas, Chile, Juan Francisco González tiene un máster en cine documental por la EICTV de Cuba. En 2019 amplió sus estudios de cine documental en los Ateliers Varan de París.

A través de la práctica del cine y sus formas expansivas, utilizando archivos fílmicos, reexamina el pasado histórico para reflexionar sobre el presente, creando narrativas que utilizan elementos documentales y de ficción. Su obra explora el medio ambiente, la historia de los trabajadores, las comunidades autóctonas y las transformaciones a lo largo del tiempo.

Sus películas se han proyectado en el Festival de Málaga, Popoli, FIDBA, Yamagata y La Habana, entre otros. En 2020, su primer mediometraje, *María K*, obtuvo el Premio del Público en Cinéma du Réel y una Mención Especial del Jurado en FIDOCS.

En 2022, su cortometraje *Fantasmagoría* fue seleccionado para Doclisboa y más de 60 festivales de todo el mundo, ganando múltiples premios. En 2024, desarrolla el proyecto cinematográfico «El viaje perdido» en la Casa de Velázquez.

YANN GROSS

SUIZA | ARTES VISUALES

En su obra, Yann Gross pone de relieve el mundo imaginario que el hombre proyecta sobre su entorno y la forma en que lo modela para responder a sus expectativas. En España, se propone estudiar la implantación de las palmeras fuera de su entorno natural, observando el simbolismo que las rodea y las contradicciones que surgen.

Para el artista, la palmera se convierte en un objeto de estudio más antropológico que botánico. Antaño portadora de un sueño de evasión moderna y símbolo de prosperidad, es ahora una metáfora del desencanto medioambiental y social, que ilustra la locura del ser humano consumido por sus fantasías.

La investigación de Yann Gross se centra en la creación de estos paisajes artificiales y sus inesperadas consecuencias: el contraste entre su exuberancia y los problemas medioambientales, la pérdida de biodiversidad y, de forma más general, los retos sociales. A través de la fotografía, el vídeo y la instalación, este proyecto se desarrolla en varios capítulos, en los que las palmeras se convierten en espejos tanto de las paradojas de la humanidad como de la decadencia de un imaginario desfasado.

TRABAJOS RECIENTES

Fortune 1, 2, 3 & 6, Imagen multiespectral. Impresión pigmentaria sobre papel de plata

Yann Gross es un artista visual que trabaja principalmente con fotografía, vídeo e instalación. Su obra, a menudo marcada por un enfoque insólito, explora cómo la humanidad forja sus identidades a través de las imágenes y da forma a su entorno. Tras licenciarse en la Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL), viajó a Brasil en 2008 para trabajar en un proyecto de reforestación. Esta experiencia influyó profundamente en su obra, y desde entonces divide su tiempo entre Europa y Sudamérica.

Comprometido socialmente, Yann Gross colabora habitualmente con diversas comunidades: ha puesto en marcha talleres audiovisuales para jóvenes guaraníes en Brasil y ha participado en el desarrollo de la cultura del monopatín en Kampala (Uganda). Apasionado por la botánica, también ha estudiado las propiedades medicinales y fotosensibles de las plantas amazónicas con las comunidades cocama de Perú, con el fin de producir impresiones fotográficas utilizando pigmentos vegetales.

Su obra ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos el del Festival de Hyères, Descubrimientos PHotoEspaña, el Luma Rencontres Dummy Book Award de Arles y el Prix culturel vaudois de Suiza. Ha publicado cuatro monografías: *Horizonville, Kitintale, Le Livre de la Jungle y Aya* (con Arguiñe Escandón). Su obra se ha expuesto en la Aperture Foundation (Nueva York), FOMU (Amberes), Rencontres d'Arles y Photo Élysée (Lausana), entre otros.

MARINE LANIER

FRANCIA | FOTOGRAFÍA

La obra fotográfica de Marine Lanier ofrece un retrato de lo vivo basado en las narrativas y mitologías de la marginalidad. Se interesa por los rituales colectivos, lo inaccesible y la aventura a través de un enfoque que se asemeja a la fábula documental o al "realismo mágico".

La luz, los símbolos y los colores son signos que transcriben esa parte de misterio, sueños y miedos que despierta la vida al margen de la comunidad.

Desde 2018 realiza *Los contrabandistas*, proyecto que continúa en la Casa de Velázquez. Los distintos protagonistas del contrabando constituyen figuras de paso y transgresión, antihéroes que despiertan el gusto por el riesgo y la aventura. Difuminan las fronteras entre el aquí y el allá, entre el bien y el mal. En España, Marine Lanier recurre a la memoria colectiva, donde el contrabando y su mundo imaginario van más allá de la simple práctica de la ilegalidad para convertirse en un vector esencial de libertad frente a la persecución de la dictadura.

TRABAJOS RECIENTES

Fragmentos de la serie *Les Contrebandiers*, 2020, impresiones inkjet sobre papel hahnemühle photo rag montado sobre dibond 1 - *L'Ermite*, 100 x 80 cm / 2 - *L'Attente*, 2020, 100 x 80 cm / 3 - *Le Brouillard*, 100 x 80 cm

Marine Lanier nació en Valence (Francia) en 1981. Tras estudiar geografía, literatura y cine, se graduó en la ENSP de Arles en 2007. Representada por la galería Espace Jörg Brockmann (Suiza), su obra se expone tanto en Francia como en el extranjero.

En 2016, publicó *Nos feux nous appartiennent*, acompañado de un texto de la escritora Emmanuelle Salasc-Pagano, y en 2024 y 2025, *Le Jardin d'Hannibal y Le Soleil des loups*, acompañados de un texto del escritor estadounidense Rick Bass. En 2018, obtuvo una beca del CNAP para el proyecto Les Contrebandiers. Continúa este proyecto en los Pirineos con el apoyo de la Región Occitanie y la Casa de Velázquez.

Su universo visual se inscribe en el marco de la fábula documental y del «realismo mágico». Explora lugares inaccesibles donde acechan el peligro y el misterio. La cuestión de la narración y la metamorfosis subyace en toda su obra, que a menudo implica la invención de un destino individual enmarcado en los rituales de un grupo.

ITALIA | DIBUJO - ANIMACIÓN

En su tercera película, desarrollada durante su residencia en la Casa de Velázquez, Lucia Malerba entremezcla técnicas y medios. *Vert d'enfer* se basa en una historia real sobre una pareja de exploradores abandonados por sus guías en la selva amazónica a finales del siglo XIX. Asolados por la enfermedad y el hambre, se sumergen en un vórtice alucinatorio que les abre la puerta a los fantasmas del pasado y del futuro.

En este relato nunca contado, pero con fuertes ecos en la actualidad, Lucia Malerba habla de lo contemporáneo, de la crisis ecológica provocada por la explotación insensata de los recursos y las empresas colonizadoras de finales del siglo XX.

Un proyecto transidisiciplinario con múltiples desarrollos (una película, un libro, una experiencia inmersiva...) cohesionados mediante el dibujo a mano alzada, a través del cual la artista nos ofrece una parábola que evoca la arrogancia del hombre occidental, que se arriesga hoy en día a llevarnos, en nombre del progreso, a la aniquilación.

TRABAIOS RECIENTES

1 & 2 - Un vert d'enfer, imágenes de estilo, carboncillo, lápiz, tinta china y acuarela sobre papel 2024

Lucia Malerba es dibujante, ilustradora de animación y exploradora. En la base de su investigación expresiva se encuentra el deseo de contar historias para reconstruir la realidad a partir de lo imaginario. Su práctica artística gira en torno al dibujo a mano alzada como forma de expresión libre, versátil e inmediata, la cual aplica en diversos campos como la caricatura, la ilustración, el cómic y el garabato.

En 2016 fundó el colectivo Mangoosta, con el que produjo dos cortometrajes, y desde hace varios años, organiza una serie de encuentros y laboratorios sobre dibujo 2D y animación en Bolonia.

Actualmente, paralelamente a su trabajo en el proyecto multimedia *Vert d'Enfer*, está desarrollando su primera experiencia de realidad virtual centrada en el mundo de Raymond Roussel, explorando las aplicaciones del dibujo 2D al universo 3D.

Ha participado en varias residencias artísticas: Open Workshop en Dinamarca, Résidence Internationale de Fontevraud, XR Creative Residency y La Maison des Auteurs en Francia.

SANDRA MAR

ESPAÑA | ARTES PLÁSTICAS | ARTISTA BECADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El proyecto de Sandra Mar en la casa de Velázquez se articula en torno a la producción de una serie de piezas cerámicas de gran tamaño, partiendo de una investigación sobre la expresividad de la forma y la materialidad desde el boceto y la escritura. Busca encontrar la forma plástica a partir de la textura de la palabra y de los matices de las imágenes que suscitan, en el marco de un proyecto que tiene como pilares el deseo, la pasión y la seducción.

Se trata así, en la línea de las escritoras Berta García Faet y Sara Torres, de investigar narrativas románticas y generar lugares afectivos nuevos al mismo tiempo que se explora la relación casi romántica con el material; una relación en la que se genera un juego de fuerzas en el que prima una poética de contrastes entre lo quebradizo y lo fuerte, lo agresivo y lo amable, lo explícito y el adorno.

De forma paralela, se buscará recuperar los residuos resultantes de la construcción de esas piezas grandes para realizar otras de menor tamaño. En estas se partirá del concepto de vestimenta, entendiendo el barro como un material con el que construir una nueva piel o abrigo, un *cuerpo otro*.

TRABAJOS RECIENTES

1 - Se me comen, 2022, cerámica esmaltada 34 x 80 x 34 cm / 2 - Fotografía de la exposición Nudos escurridizos en la galería Rosa Santos, Valencia, 2024 / 3 - Al final del Queensboro, 2022, cerámica esmaltada, 30 x 79 x 30 cm.

Sandra Mar (Valencia, 1995) estudió Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València, donde más tarde se especializó en cerámica con el Máster de Producción Artística. Entendiendo el barro como un lienzo, este material acabó convirtiéndose en un soporte para sus dibujos y escritos.

El elemento central de su obra es la poesía, especialmente aquella que se pregunta acerca del amor, el deseo y los afectos. Sus piezas son una forma de plasmar su experiencia física y emocional, a través de diferentes símbolos que construyen su imaginario. Durante el proceso de trabajo le interesa el diálogo que surge entre su cuerpo y el material, que fuerza llevándolo hasta sus límites. Sus piezas han formado parte de exposiciones colectivas como *Confluències. Entre el archivo y la intervención* (IVAM, Valencia, 2024). También se expuso su trabajo en muestras individuales: *Ninguna fantasía* (Galería Rosa Santos, Madrid, 2023) y *La sangre, los ojos o el ramillete* (Galería Rosa Santos, Valencia, 2023).

PAULINE RIVEAUX

FRANCIA | PINTURA

Pauline Riveaux centra su interés en el paradigma de la ruina, y trabaja a partir de lugares y objetos abandonados. Al recopilarlos mediante la fotografía y el dibujo, ha ido creando una colección que sirve de punto de partida a su práctica pictórica, que a su vez se convierte en el punto de partida de una investigación visual más amplia que aúna tres ambiciones complementarias: un elogio a la huida, una poética de la decadencia y una búsqueda de lo sublime.

España le brinda un abundante campo de estudio, en el que se combinan ruinas históricas y contemporáneas. Las huellas de la guerra, por supuesto, pero también los esqueletos descuidados de los edificios creados por la fiebre edificadora que precedió a la crisis económica de 2008. Los cuadros de Pauline Riveaux reflejan estos paisajes desolados, dando lugar a una sensación de inquietante extrañeza con tintes futuristas y espectrales.

En otra vertiente paralela, Pauline Riveaux combina esta práctica paisajística con «retratos de objetos», según los vaya encontrando y recogiendo. Un trabajo que se encuentra en la encrucijada de diversas prácticas, completado con diversos fondos de archivo, y que, mediante el juego de fragmentaciones, superposiciones y desdibujamientos, también propone plantear cierta arqueología poética.

TRABAJOS RECIENTES

1 - Fresh Burned IV dite au chat de Poe / 2 - Fresh Burned VI / 3 - Fresh Burned VII dite aux trois oiselets du paradis / 4. Fresh Burned IX dite au cheval de Sardanapale

Egresada en 2011 de la Escuela de Bellas Artes de París, Pauline Riveaux desarrolla su práctica a través de la pintura, el grabado y el dibujo.

El mundo que propone está a la vez cargado y despojado de esperanza: vincula íntimamente creación y destrucción en una especie de abismo de posibilidades donde el vértigo y el exceso son los portagonistas que aguardan el misterio. Luchando contra la decadencia del mundo y cuestionando la fragilidad de lo vivo, busca formas de reenfocar al individuo dentro de su propio discurso.

Ha ganado premios de grabado (Prix Michel Burton 2010, Prix d'Honneur Jean Chièze 2015, 1er premio del Concurso Bienal de Grabado de Sarcelles en 2020) y de pintura: en 2022 recibió el 2º Gran Premio de Pintura Antoine Marin, y en 2023 el Premio Alfred Verdaguer de la Academia de Bellas Artes. También ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Alemania y Francia, como la bienal de Issy, y en exposiciones individuales en Bélgica y Francia, la próxima de las cuales tendrá lugar en la galería Julio Gonzales en 2025.

MARÍA ROJAS

ESPAÑA | ARTES VISUALES | ARTISTA BECADA POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Palabras que hablan o "Palavras ki bu ta fla" es un proyecto que surge de una estancia en Cabo Verde, lugar donde residió y trabajó María Rojas durante cinco meses en 2024 y donde pudo apreciar la complejidad de las lenguas criollas como lenguas orales y su evolución histórica.

Estableciendo un paralelismo entre el criollo caboverdiano y el agua como elemento transformador, la artista dedica su residencia en la Casa de Velázquez al desarrollo de un proyecto que juega, desde la instalación, entre lo escultórico y lo sonoro. Así, el agua se concibe como un contenedor de información, un lugar que posibilita llegar desde la grieta para generar estruendo y rupturas.

De este modo desde un lugar concreto, se resalta la capacidad de la lengua para transformar el territorio, una experiencia extrapolable a toda la oralidad que nos rodea, lenguas que nos construyen y relatos que se mantienen a través de los cuerpos. El proyecto de María Rojas se sitúa así en la intersección entre la presencia colonial, la transformación lingüística y la importancia del agua como un fluido que se adapta, se extiende y se transforma.

TRABAJOS RECIENTES

Serie Gelatina v Gloss / 1 & 2 - Festival Mu-tantes, 2023, Murcia / 3 & 4 - Galería Antonia Puvó, 2024, Zaragoza

Artista e investigadora, María rojas (Zaragoza, 1987) centra su trabajo en en explorar los límites del lenguaje y el espacio virtual ligado a las materialidades que lo rodean. Trabaja desde el borde que separa la imagen fotográfica frente al objeto y su espacialidad. Su incursión en terminologías postnaturales le ha llevado a comenzar una investigación sobre paralelismos y analogías entre redes de información natural y redes digitales.

Es técnico de escultura por la Escuela de Arte de Zaragoza, licenciada en Bellas Artes por la UCLM y el Instituto Superior de Arte de La Habana. En 2015, cursó el máster en desarrollo de proyectos fotográficos en Blank Paper (Madrid) dónde produjo *Login*, proyecto finalista de varias ediciones de Fiebre Photobook y expuesto en festivales como PHotoEspaña.

Tras una breve estancia en Berlín trabajando como gestora cultural, regresó a España y comenzó a trabajar con la Galería Antonia Puyó, dónde expuso su proyecto, *Gelatina y Gloss*, realizado durante los últimos 3 años en los que residió sucesivamente en Tenerife y Praia, Cabo Verde, donde trabajó como fotógrafa. Ha impartido charlas sobre procesos creativos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y trabajó como comisaria para EXP20 Barcelona. Su obra se encuentra en la Colección Venancio Blanco.

LUCILE SOUSSAN

FRANCIA | GRABADO

Tras dos años de investigación y recogida in situ en las islas de La Reunión y Canarias, Lucile Soussan nos cuenta, mediante el grabado al aguafuerte, la odisea de la flora y la fauna sobre el mineral, poniendo de relieve la riqueza de los territorios ultramarinos franceses y españoles.

Las mismas fuerzas geológicas han dado origen a estos cordones de islas, considerados laboratorios al aire libre de la evolución.

Su obra se centra en los bosques concebidos como fósiles vivientes, que aparecen y desaparecen a medida que se suceden las erupciones volcánicas.

El trabajo con la luz en claroscuro utilizando el aguatinta es el lenguaje pictórico por excelencia de Lucile Soussan. Con él, la artista nos muestra cómo, en el reino vegetal, la luz se vuelve materia.

TRARAIOS RECIENTES

1 - Boa, dibujo a grafito sobre madera revestida, 2023, 125 x 83 cm / 2 - Paradis noir II, grabado al aguatinta, 2022, 60 x 20 cm

Lucile Soussan se licenció en la Escuela Olivier de Serres y la Escuela de Bellas Artes de París, donde estudió con Eric Poitevin. Ganó el premio 3under30 de la Galería Daniel Blau de Múnich.

Estudió grabado en el estudio Bo Halbirk de París durante más de diez años y en el Spike Print Studio de Bristol (Reino Unido) durante un año.

Apasionada por los vínculos entre arte y ciencia, se formó en dibujo científico en el Museo de Historia Natural de París.

Participó en la exposición Japonisme contemporain en el Palacio de Bellas Artes de París. Su obra se ha expuesto en el festival Photo Saint Germain, en la bienal de grabado de Sarcelles y en la Galerie Meyer. Lucile Soussan ha sido artista residente en el Domaine de Belval y en la Casa Lu de Ciudad de México.

ADRIEN VESCOVI

FRANCIA | PINTURA - INSTALACIÓN

Adrien Vescovi aborda de forma contemporánea la cuestión del lienzo libre y la pintura a escala arquitectónica, natural y nómada. La cuestión del tiempo, vinculada a su vez a la de lo vivo, impregna sus obras, su pensamiento y su proceso artístico.

Deseoso de ralentizar su práctica y reducir al máximo su huella, utiliza materiales de segunda mano, que recicla y recupera, al igual que se preocupa por el consumo sostenible del agua en su producción artística, situando así la cuestión de la ecología en el centro de su proceso de trabajo.

Al concebir el conjunto de su obra como un libro cuyas páginas registran el paso del tiempo, sus colores se alteran. Evolucionan de forma natural a medida que se mueven y se exponen a la luz. Para Adrien Vescovi, Madrid representa así un nuevo campo de exploración donde inspirarse para su trabajo con el rojo y el negro, dos colores hasta ahora inéditos en su producción artística.

TRABAIOS RECIENTES

1 - Sans titre (Soleil blanc), 2022. Dimensiones variables. Sábanas recicladas (algodón, lino, cáñamo), tintes naturales (ocres), 35 tarros y 9 bancos de madera. Vista de la exposición, Jours de lenteur, Casino Luxembourg. © Marc Domage 2 - Sans titre (Jours de lenteur, page 4 & 5), 2022 (detalle). Sábanas recicladas (algodón, lino, cáñamo), tintes naturales (ocres) y costura. Vista de la exposición, Jours de lenteur, Casino Luxembourg. © Marc Domage

Adrien Vescovi vive y trabaja en Marsella desde 2017, tras un largo periodo de estancia y producción en las montañas de Alta Saboya. Desde hace quince años, Adrien Vescovi trabaja en torno a la cuestión del tiempo, vinculada a su vez a la de los vivos y la memoria. Este tiempo, que se ha convertido casi en obsesión, le lleva a reflexionar sobre diferentes tipos de ralentización, un enfoque que es sobre todo ético en su práctica.

Nacido en 1981 en Thonon-les-Bains y diplomado por la École supérieure d'art de l'agglomération d'Annecy, Adrien Vescovi prolonga en 2024 el trabajo que inició con las obras presentadas en el Casino du Luxembourg en 2022, y prepara el montaje de algunas de las obras expuestas durante *Jours de lenteur* para la exposición *Etre méditérannée* en el MO.CO Panacé. Al mismo tiempo, se están desplegando seis de estas obras, incluida una gran instalación para la exposición *Alchimie de la rencontre* en la Collection Lambert de Aviñón.

MAXENCE VOISEUX

FRANCIA | CINE - VÍDEO

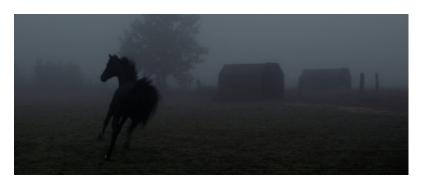
En sus películas, Maxence Voiseux evoca la complejidad de la relación entre el hombre y los animales. Su territorio cinematográfico de predilección es la región de Artois, en el norte de Francia, donde ha forjado vínculos dentro de un perímetro muy delimitado.

Por esta razón es habitual que vuelvan, de una película a otra, los mismos escenarios y personajes a los que vemos desenvolverse ya sea en su propia vida cotidiana como parte de rodajes documentales, o en el marco de una narrativa de ficción imaginada por el cineasta como una posible secuela de su propia realidad.

En 2017, la lectura de *Comme une bête*, de Joy Sorman, inspiró a Maxence Voiseux para realizar un largometraje de ficción sobre la compleja relación entre el carnicero y la bestia. De ahí nació un personaje encarnando la paradoja de matar y amar a los animales simultáneamente. Tras una importante fase de investigación documental, el cineasta decide alejarse de su campo cinematográfico para concentrarse, en la Casa de Velázquez, en los aspectos ficticios y dramatúrgicos de *Printemps boucher (Primavera carnicera)*.

TRABAJOS RECIENTES

1 - Imagen del documental en curso: Gabin / 2 - Imagen de la película Le Crack

Maxence Voiseux comenzó estudiando ciencias en la École Centrale d'Électronique de París, antes de incorporarse al curso de Cine Documental de la Université Paris VII, donde se formó en dirección y montaje. Después dirigió dos mediometrajes documentales: *Les Héritiers* (58' - Prix du Patrimoine de l'immatériel en Cinéma du Réel) y *Le Crack* (54'), otra saga familiar ambientada en el mundo de las carreras de caballos; y más recientemente un cortometraje de ficción *Elle est des nôtres* (32' - seleccionado en la Competición Nacional del Festival de Clermont-Ferrand), un thriller nocturno ambientado en el mundo de los comerciantes de ganado. De una película a otra, el cineasta despliega un abanico de historias y formas en esta región rural y obrera.

Maxence Voiseux trabaja actualmente en dos películas: Printemps boucher (Primavera carnicera), su primer largometraje de ficción, que obtuvo una beca de escritura de la Fundación Beaumarchais - SACD; y la segunda, *Gabin*, un largometraje documental que retrata al miembro más joven de la familia Jourdel, personaje ya filmado en *Les Héritiers*.

El padrino y la madrina 2024-2025

Para esta nueva temporada de creación en la Casa de Velázquez, nos honra contar con **Barthélémy Toguo**, artista multidisciplinar de reconocimiento mundial, como padrino de la promoción de artistas 2024-2025.

En un afán de diálogo entre las disciplinas y para fomentar los intercambios entre el mundo académico y él de la creación artística, **Estrella de Diego**, catedrática de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, será a su vez madrina de la promoción de investigadores de la Casa de Velázquez.

BARTHÉLÉMY TOGUO

PADRINO DE LA PROMOCIÓN DE ARTISTAS 2024-2025

Barthélémy Toguo nació en Mbalmayo, Camerún, en 1967. Entre 1989 y 1993, continuó sus estudios de artes plásticas, primero en la Escuela de Bellas Artes de Abiyán (Costa de Marfil), luego en la de Grenoble (Francia) y finalmente en la Kunstakademie de Düsseldorf (Alemania). Aunque se instaló en Europa, Barthélémy Toguo permanece profundamente arraigado en Camerún, donde regresa con regularidad. Allí fundó Bandjoun Station, una fundación inaugurada en 2013 destinada a acoger en residencia a artistas e investigadores de todo el mundo para desarrollar propuestas en sintonía con la comunidad local.

A finales de la década de 1990, varias de sus obras llamaron la atención de críticos y conservadores, quienes lo invitaron a importantes eventos: Hans Ulrich Obrist en 1999 para *Migrateurs* (ARC, París), Jean-Hubert Martin en 2000 para *Partage d'exotismes* (Bienal de Lyon), Pierre Restany en 2001 para *Political Ecology* (White Box, Nueva York) y Okwui Enwezor en 2015 para la Bienal de Venecia, *All the World's Future*.

En 2016, Barthélémy Toguo fue uno de los cuatro artistas nominados para el Premio Marcel Duchamp y, en esa ocasión, presentó la instalación ¡Vencer al virus! en el Centro Pompidou. En 2018, celebró la exposición individual, The Beauty of our Voice, en el Parrish Art Museum de Nueva York. Posteriormente, en 2021, Toguo presentó otra exposición individual en el Quai Branly, Deseo de Humanidad. En 2022, presentó en la Bienal de Sídney una tinta sobre lienzo de 10 metros de largo titulada The Generous Water Giant. Ese mismo año, Barthélémy Toguo fue invitado a realizar una instalación a gran escala bajo la pirámide del Louvre, El pilar de los migrantes desaparecidos. Sus obras forman parte de numerosas colecciones, entre ellas las del Museo Nacional de Arte Moderno (París), la Biblioteca Nacional de Francia (París), la Tate Modern (Londres), el Museum of Modern Art (Nueva York), el Museum of Contemporary Art (Miami) y la Fundación Louis Vuitton (París). Una reciente y permanente comisión fue encargada al artista para realizar cuatro sobrepuertas para el Museo Rodin (París).

Barthélémy Toguo está atento al mundo, cuyo mal funcionamiento explora para denunciarlo: guerras, abusos de poder, inmigración, hambrunas... Nos cuestiona sobre nuestra humanidad, sobre nuestra capacidad para darnos cuenta de los desórdenes y males que perturban nuestras sociedades

ESTRELLA DE DIEGO

MADRINA DE LA PROMOCIÓN DE INVESTIGADORES 2024-2025

Ensayista, Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y Académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Estrella de Diego ha ocupado la Cátedra King Juan Carlos I of Spain of Spanish Culture and Civilization (NYU), la XIII Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango (Banco de la República de Bogotá). Ha sido galardonada con el XI Premio Periodístico sobre la Lectura de la Fundación Sánchez. Ruipérez y ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su labor como escritora e investigadora.

Es patrona de la Academia de España en Roma, de Fundación General de la UCM, el Museo Reina Sofía, el Instituto Cervantes y miembro del consejo asesor de la Bienal Sur Buenos Aires (Muntref), Ha sido profesora invitada en numerosas instituciones y museos: Saint Martin's London, Oxford University, Externado Bogotá, University of Illinois, UCLA, MoMA New York, Guggenheim New York, Bienal de Sao Paulo, Paris 8, Universidad de Estrasburgo, Sorbona París, Museo del Prado, Fundación Thyssen, Fundación la Caixa, Museo Reina Sofía o Biblioteca Nacional.

Es autora de numerosos libros y trabajos de investigación. Sus libros y ensayos incluyen *El Prado inadvertido* (2022), *Rincones de postales. Turismo y hospitalidad* (2014), *La mujer y la pintura en la España del siglo XIX* (Madrid, Cátedra, 1987, 2009), *Querida Gala* (Madrid, Espasa, 2003), *Tristísimo Warhol* (Madrid, Siruela, 1999), *El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género* (Madrid, Visor, 1992). Es columnista de *El País*, ha sido la directora de la colección Mínima de Editorial Siruela's collection Azul Mínima y es asesora de las colecciones de arte de la Editorial Cátedra.

Ha comisariado exposiciones como la representación española en la 22 Bienal de Sao Paulo, *Participación Española* (1994) y en la Bienal de Venecia (2001), *Warhol sobre Warhol* (La Casa Encendida, 2007), *Sophie Taueber-Arp* (Museo Picasso de Málaga, 2009), *Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol* (MNAC, 2018) o *Berenice Abbott. Retratos de la modernidad* (Mapfre, 2019).

Saber más sobre la sección científica de la Casa de Velázquez y su promoción 2024-2025

Los doctorandos artísticos

Cada año, la Casa de Velázquez financia un proyecto de tesis doctoral artística de "investigación basada en la práctica", en colaboración con la Escuela de Doctorado de la persona seleccionada.

Este dispositivo tiene como objetivo desarrollar una doble competencia de alto nivel que combine la producción artística con un enfoque teórico. La "investigación basada en la práctica" se basa en un diálogo entre la experimentación y la distancia reflexiva, lo que permite abordar las cuestiones de la tesis desde un ángulo multidisciplinar que pone en juego -y analiza- todas las etapas del proceso creativo.

En la actualidad, la Casa de Velázquez acompaña a 3 doctorandos artísticos en su proyecto de tesis.

NICOLÁS COMBARRO

Contrato doctoral artístico 2024-2027

La materia del silencio. Imágenes de los campos de concentración franquistas en España (1936-1947)

Casa de Velázquez – Université Paris-Est Créteil Val de Marne Dir.: Stéphane Michonneau, Rafael R. Tranche

Esta tesis se centra en los campos de concentración designados como tales por el régimen franquista, estimados en más de 300 según las recientes aperturas de archivos militares en España. Estos campos acogían, sin juicio previo ni posterior, a individuos considerados peligrosos para el régimen: prisioneros de guerra republicanos, brigadistas internacionales, y cualquier persona afiliada a la República (profesores, sindicalistas, funcionarios, políticos, etc.), así como a individuos cuyo comportamiento se consideraba subversivo (homosexuales, gitanos, etc.). Se estima que aproximadamente 700,000 personas fueron encarceladas en estos campos entre 1936 y 1947, fecha de cierre del último campo en Miranda del Ebro.

La investigación se enfoca particularmente en la escasez de representaciones visuales de estos campos. Se han registrado aproximadamente 700 imágenes y una película, en su mayoría fotos de prisioneros republicanos utilizadas con fines militares o propagandísticos, ofreciendo una visión parcial y sesgada de la realidad de los campos. Estas imágenes eran más frecuentes al inicio de la guerra civil, pero se volvieron más raras a medida que los campos se estabilizaban.

La tesis busca entender esta falta de documentación visual confrontando estas escasas imágenes con otras fuentes disponibles (inventarios de prisioneros, planos de campos, etc.). Se trata de examinar las razones de este silencio, especialmente después de 1945, cuando el régimen franquista luchaba por su supervivencia en el contexto de la derrota de sus aliados fascistas. También es fundamental confrontar estas fuentes con archivos asociativos y privados, que a veces contienen fotos tomadas por los propios prisioneros y que ofrecen un importante contrapunto al revelar las condiciones de vida reales en los campos: hambre, malos tratos, tortura, enfermedad y muerte.

Otro eje importante de la tesis es el análisis de las condiciones de producción de estas fotografías: ¿quién las tomó?, ¿cómo accedieron a los campos?, y ¿qué uso hizo la dictadura de ellas? La investigación también cuestiona el silencio en torno a estas imágenes durante la Transición democrática española y su reconocimiento tardío gracias a las leyes de memoria de 2007 y 2023.

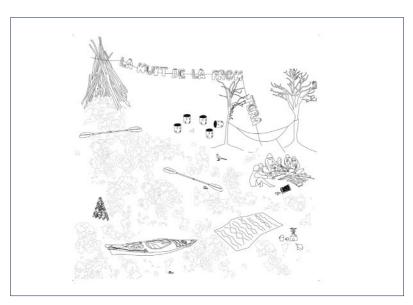

MILENA CHARBIT

Contrato doctoral artístico 2023-2026

Una arquitecura de frontera. Una investigación basada en la práctica sobre la arquitectura de la frontera franco-española

Casa de Velázquez – Université Cergy-Pontoise Dir.: Gabriele Pierluisi / Co-dir. : François Pernot

Existe una paradoja: la naturaleza de la disciplina de la arquitectura es ontológicamente generadora de fronteras. Sin embargo, la arquitectura parece olvidada al acercarse a las llamadas fronteras internacionales. De hecho, uno puede preguntarse si la arquitectura ha olvidado las fronteras. En derecho, por ejemplo, se distingue una dualidad en la naturaleza misma de la frontera: fronteras-línea o fronteras-zona, pero estas cuestiones tipológicas no parecen alcanzar el campo de la arquitectura como disciplina desde la cual podríamos observar pero también *hacer* las fronteras. Esta tesis trata así desarrollar y explorar estas cuestiones, tomando como campo de investigación y experimentación la frontera entre Francia y España.

La frontera se extiende a lo largo de 623 kilómetros, principalmente a lo largo de los Pirineos. Podríamos pensar que la decisión de este trazado político podría ser simplemente inducida por la topografía rocosa que separa naturalmente, o por su continuidad fluvial, operando como fosos y separando también. Una línea de cumbres y agua para una separación natural entre dos países. Pero entonces podemos preguntarnos si solo la geografía construye la historia.

Estos 623 kilómetros de frontera no son, como podría hacernos pensar una representación cartográfica del límite, una línea inmaterial de demarcación entre los dos países. De hecho, esta frontera vive, vibra, es discontinua, siendo a veces línea, isla intermedia (isla de los Faisanes), ciudad compartida (Andorra y Llivia), camino de hitos, río habitado por travesías migratorias (Bidasoa), o incluso pirámide (Pertús). Esta frontera tiene un grosor y posee una arquitectura y un paisaje que se intentarán leer y cuyas representaciones se tratarán de trabajar, porque mostrar la frontera haciéndola existir como arquitectura ya es hacerla visible.

SARA KAMALVAND

Contrato doctoral artístico 2022-2025

Los viajes del agua: del jardín a lo cósmico

Casa de Velázquez - Ensa-PB, Université Gustave Eiffel, ED VTT

Dir.: Béatrice Mariolle y Julio Navarro Palazón

"Los viajes del agua: del jardín a lo cósmico" interroga la relación entre el paisaje, la arquitectura y el agua a través de una infraestructura milenaria y su implicación con la historia de los jardines. Esta investigación explora la posibilidad de exhumar una red de riego ancestral y abandonada en Madrid: "los viajes de agua" o "los viajes del agua". Esta infraestructura, fundada en el siglo IX, tiene sus orígenes en la Persia antigua con la invención del jardín persa o "pairidaeza", metáfora del cosmos zoroastriano.

Esta tesis doctoral tiene como objetivo llevar a cabo una investigación sobre la arqueología de este conocimiento en Madrid, y en el contexto más amplio de Al-Andalus y su legado en la península Ibérica. Aspira a comprender cómo la memoria de la ciudad y la recuperación de este antiguo saber hacer pueden responder a los desafíos de la crisis ecológica actual, explorando las posibles continuidades de este patrimonio en sus dimensiones materiales e inmateriales, reconciliando el suelo y el subsuelo.

Este trabajo tiene una doble vocación, retrospectiva y prospectiva. Por un lado, abordará una investigación histórica e iconográfica desde los orígenes de la infraestructura en la Persia antigua hasta su despliegue en Madrid, para construir un relato que postula el jardín zoroastriano como modelo primitivo del jardín renacentista. Por otro lado, propondrá la implantación de una "obra-jardín" en la ciudad como hipótesis espacial de reactivación del sistema. Uno aprenderá del otro. Este trabajo se apoyará en un importante trabajo de documentos de archivo, que culminará en la creación de dibujos y mapas originales, y en la concepción de objetos y una obra de conservación del agua y memoria de la ciudad en el espacio público.

CASA&CO. La exposición actual

La Casa de Velázquez cuenta con una red de unas 50 colaboraciones activas con entidades artísticas de prestigio, tanto en Francia como en España.

Estas sinergias permiten ampliar las posibilidades de apoyo a la creación emergente, ideando juntos nuevos mecanismos de acompañamiento, de acuerdo con la necesidades actuales de los artistas.

En este marco, se proponen así, cada año, una docena de becas en colaboración que dan lugar a periodos de residencia de entre 2 y 3 meses en la Casa de Velázquez.

La exposición CASA&CO celebra este trabajo en red así como el trabajo realizado por los artistas galardonados de estas becas.

CASA&CO.

LA CASA DE VELÁZQUEZ CELEBRA SUS COLABORACIONES CON UNA NUEVA EXPOSICIÓN COLECTIVA

La muestra CASA&CO pone el foco en el trabajo de treces artistas que, entre enero del 2023 y el pasado mes de julio, se beneficiaron de un periodo de residencia en el marco del programa de becas en colaboración de la Casa de Velázquez.

Estará abierta en la galería de la Casa de Velázquez del 13 de noviembre de 2024 al 9 de febrero de 2025.

Estos acuerdos que unen la Casa de Velázquez con prestigiosas entidades culturales y educativas de Francia y España dan lugar a estancias de dos o tres meses para artistas de horizontes muy diversos, tanto en cuanto a su nacionalidad, edad o especialidad.

Un tejido de oportunidades que amplia el abanico de residencias propuestas por la Casa de Velázquez y, de este modo, brindar apoyo a una gran variedad de disciplinas como pueden ser las artes visuales, el cine, el arte textil, pero también el diseño, la literatura o la investigación curatorial.

CASA&CO celebra así los intercambios internacionales y el rol fundamental que desempeñan las residencias artísticas en el desarrollo profesional de los artistas. También pone el foco en la interdisciplinariedad así como en la fusión entre los saberes tradicionales y la innovación contemporánea.

Para los artistas, ya sean emergentes o más confirmados, se trata de aprovechar un periodo de varios meses para investigar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos, a la vez que pueden explorar nuevas formas de expresión y presentación artística.

Las colaboraciones y los artistas que se presentarán en la muestra serán los siguientes:

- Beca con la Fundación Miró Mallorca
 Daniel de la Barra, Julia Huete, Estibaliz Sádaba Murguia
- Beca con el Festival Eñe Cuadernos hispánicos (AECID)
 Camila Fabbri, Franco Félix
- Premio de Madrid con la ENSBA Lyon y Le Signe Manon Guichard
- Beca con el Département Loire-Atlantique Élise Hallab
- Premio École des Arts Décoratifs
 Laure Julien, Diane Reynier
- Beca Encura VII con Hangar y Hablarenarte Irene Mahugo Amaro
- Premio FID Marseille y premio Open ECAM Isabel Pagliai
- Beca Lana y Creación con el Mobilier National y la ADAGP Camille Mugnier, Sarah Viguer Cebría

En palabras de Claude Bussac, directora de estudios artisticos de la Casa de Velázquez y comisaria de la exposición, CASA&CO recalca "lo que constituye el eje fundamental de estas colaboraciones: subrayar la importancia del trabajo en red para construir, juntos, una visión nueva y audaz de la creación contemporánea."

CASA&CO.

Exposición abierta hasta el 9 de febrero de 2025 Entrada libre - Lunes-domingo, de las 10:00 a las 20:00 horas (Salvo festivos y cierre de fin de año, se recomienda consultar página web) C/ Paul Guinard, 3 - Madrid - Ciudad Universitaria

Avances de programación

A lo largo del año, la sección artística de la Casa de Velázquez propone un programa de actividades para difundir y dar a conocer el trabajo de los artistas residentes.

Exposiciones, conciertos, participaciones en ferias y festivales, pero también charlas, proyecciones y encuentros exclusivos permiten acercar los procesos creativos más novedosos a un público muy amplio.

En este arranque de temporada, los contornos del programa 2024-2025 ya se dibujan en torno a unos grandes eventos. Siguiendo el tiempo propio de la residencia artística, otros se irán sumando a lo largo del año.

