

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 amplía 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 Murguía

- 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 artísticos 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"*

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Matthieu Iandolino

comunicacion@casadevelazquez.org

0034 91 455 16 42

CASA DE VELÁZQUEZ

C/ Paul Guinard, 3 - Madrid

casadevelazquez.org

**LOS
ARTISTAS
CASA&CO.**

Beca Casa de Velázquez & Fundación Miró Mallorca

Fiel a la visión de sus fundadores, la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca está comprometida con la promoción de la innovación artística contemporánea, apoyando a los jóvenes artistas en su formación y animándoles en la búsqueda de nuevos caminos creativos.

Por eso la Casa de Velázquez y la Fundació Miró Mallorca mantienen una larga colaboración a través de dos residencias anuales de tres meses, que muestran la importancia de experimentar y crear en espacios físicos dedicados al arte.

Esta relación pone de manifiesto la necesidad de que los artistas se sumerjan en los lugares, adaptándose a su ritmo y temporalidad, nutriendo y enriqueciendo así su proceso creativo.

Daniel de la Barra

Vista a vuelo de Águila juega en un doble sentido con la mirada satelital que reformula, corta y fragmenta y, por otro, con la mirada del poder, concibiendo la simbología fascista del águila imperial. Este proyecto aborda los procesos de colonización interna en España durante el periodo de construcción identitaria del fascismo y los ecos que estos producen en nuestros tiempos.

La obra agrupa diversas piezas concebidas a partir del estudio de los paisajes romantizados por el realismo social paisajístico fascista, así como una reinterpretación de la película de propaganda fascista *España se prepara* (Francisco González de la Riva y Vidiella, 1949).

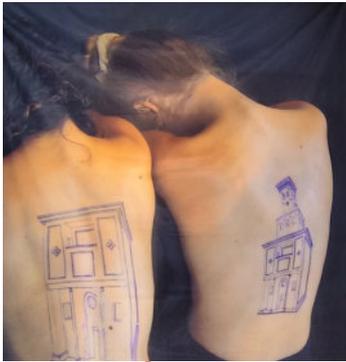
Se trata de un ejercicio de disenso político y estético que propone otras formas de pensar y defender la vida y nuestro mundo en común mediante un ejercicio constante de imaginación política que, desde el arte, pueda combatir la crisis ambiental, el avance depredador del modelo extractivo contemporáneo y poner en evidencia necesidad de fortalecer la memoria histórica rural, que sigue siendo sometida a las mismas dinámicas de poder fundadas durante los procesos más dictatoriales.

Julia Huete

El proyecto desarrollado por Julia Huete en la Casa Velázquez toma la forma de un ensayo plástico relacionado con el cuerpo y la ropa.

La aproximación a este tema procede del interés en dos aspectos del vestir: pudor y adorno. La voluntad de destacar o esconder partes del cuerpo se convierte en una prioridad que se revela mediante una elección formal. Los volúmenes no se adaptan a la forma del cuerpo sino que construyen otra forma ideal. En este trabajo, la artista no pretende reproducir literalmente piezas de ropa sino producir una serie de piezas tridimensionales inspiradas en esas prendas, o partes de ellas, jugando con la estructura y el volumen corporal.

Estibaliz Sádaba Murguía

En la muestra, la artista presenta un conjunto de fotografías sobre telas de gran formato en el que visibiliza a partir de estas imágenes la reclusión histórica de las mujeres en el espacio doméstico y el trabajo que allí realizan, así como los roles que socialmente siguen desempeñando en la actualidad.

Inspirada en las pinturas de Giotto en la capilla de Scrovegni, en Padua, la artista utiliza el cuerpo como un lugar de experimentación y presenta diversas arquitecturas, procedentes de las citadas obras, que aparecen ahora tatuadas en las espaldas de las performers.

Beca de creación literaria

Casa de Velázquez - Festival Eñe - Cuadernos hispánicos (AECID)

El objetivo principal de la Residencia de Creación Literaria 'Festival Eñe et Cuadernos Hispanoamericanos - Casa de Velázquez' es apoyar a un escritor latinoamericano o caribeño, que escriba en español, en el desarrollo de un proyecto literario.

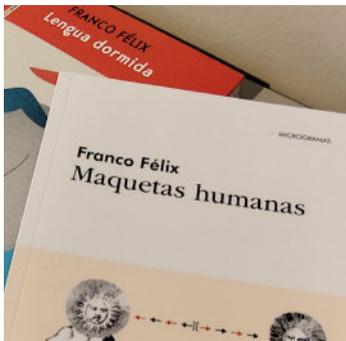
Al ofrecer una residencia de tres meses en la Casa de Velázquez de Madrid, la iniciativa proporciona al beneficiario el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para crear un proyecto literario.

Camila Fabbri

En residencia, Camila Fabbri trabajó en dos proyectos paralelos. Por un lado, estaba finalizando su primera novela de ficción, *La reina del baile*, una novela que surge de la escritura de un breve relato, ya que Camila Fabbri ha estado escribiendo cuentos desde que comenzó a publicar en 2015, con su primer libro *Los accidentes*.

Por otro lado, estaba iniciando el desarrollo de otro proyecto de libro. En esta ocasión, se trata de un proyecto de no ficción centrado en la figura del músico argentino Charly García. El libro no busca proporcionar datos biográficos sobre el artista, sino que intenta capturar la esencia del fanatismo argentino hacia ciertos iconos populares: el peronismo, el rock, la memoria. A través de conversaciones con diferentes fanáticos del ídolo, Camila intenta explicar a una generación lo que significa haberse convertido en adulto en un país que ama a sus representantes artísticos. ¿Qué sucede cuando escuchamos los primeros acordes de una canción tan constitutiva como «Inconciente colectivo» o «Los dinosaurios», la música representativa del retorno a la democracia? Son acordes constitutivos de la nueva vida en libertad.

Franco Félix

En la Casa de Velázquez, Franco Félix desarrolla el texto *Un apache surreal*, cuya naturaleza explora las identidades híbridas y los legados culturales del noroeste de México.

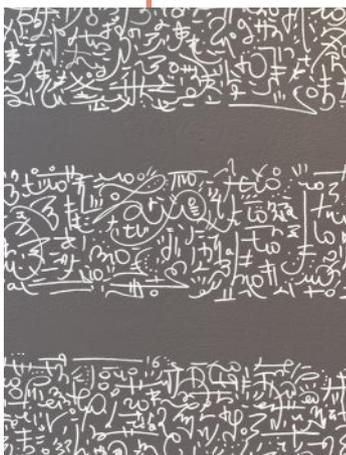
Es la historia de Samay, un apache pícaro, criado en un entorno criollo, lo que le permite examinar las tensiones entre la herencia indígena y la cultura colonial de la que desciende su familia. A través de este capítulo, que forma parte de una novela más amplia, y la cual concluye con este texto, busca destacar las complejidades de la memoria cultural y rendir homenaje a la rica tradición literaria castellana, donde la picaresca se manifiesta en la voz de este personaje.

Premio de Madrid

Casa de Velázquez - ENSBA Lyon - Le Signe

En colaboración con l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon y Le Signe - Centre national du graphisme, el Premio Madrid está destinado a los titulados del Máster de Diseño Gráfico y Diseño de Espacios de Ensba Lyon.

Esta beca promueve la interacción entre artistas, investigadores e instituciones, reforzando la colaboración entre escuelas y centros creativos. Mientras permite el desarrollo de trabajos de investigación en un contexto internacional en el ámbito del diseño gráfico.

Manon Guichard

Las escrituras asémanticas son escrituras que, en apariencia, no parecen tener sentido. Han suscitado un creciente interés, y se han publicado numerosos libros sobre el tema en los últimos 5 años. Sin embargo, estos libros especializados no abordan la rica práctica asémantica de los poetas españoles de las décadas de 1960 y 1970.

Durante su residencia, Manon Guichard ha buscado comprender las razones de esta ausencia para escribir un artículo y mostrar el trabajo de estos poetas fuera de España. Además, ha desarrollado su práctica personal de escrituras asémanticas en forma de una antología de escritos manuscritos y fotografías.

Beca Casa de Velázquez & Département Loire-Atlantique

En el marco de la colaboración entre el Departamento de Loire-Atlantique y la Académie de France de Madrid, se ofrece cada año una residencia en Madrid a un artista residente

en Loire-Atlantique. Esta residencia tiene por objeto reforzar los vínculos entre las dos instituciones..

Élise Hallab

Explorando el paisaje, Élise Hallab recoge a lo largo de las estaciones hojas, flores, frutas, cortezas y materiales utilizados para la fabricación de colores. A partir de sus cosechas, obtiene un jugo coloreado comúnmente utilizado como tinta de serigrafía o tinte textil.

Los bloques de color se organizan y se responden entre sí como se compondría un jardín. El ojo se desplaza por estas sutiles tonalidades como lo haría en los distintos planos de un paisaje.

Después de un tiempo de contemplación, es posible captar los calores, matices y tonalidades propias de cada bloque de color.

Premio École des Arts Décoratifs en la Casa de Velázquez

El Premio de l'École des Arts Décoratifs es una colaboración entre la École des Arts Décoratifs y la Casa de Velázquez, destinada a apoyar la investigación y a jóvenes artistas.

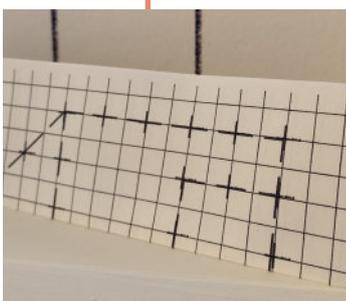
Este premio se concede a un estudiante de 5º curso de los departamentos de diseño gráfico, diseño de indumentaria y escenografía de la ENSAD.

Laure Julien

Tras haber aprendido en Japón con un maestro de la cestería de bambú, Laure Julien dedica su práctica artística a la fibra vegetal. Proveniente del mundo de la moda, crea piezas en la intersección de la escultura, el accesorio y la vestimenta, al mismo tiempo que se compromete con un enfoque de ecología queer.

En la Casa de Velázquez, Laure Julien ha colaborado con varios artesanos españoles, con quienes ha aprendido las técnicas de la cestería del esparto. Estos intercambios le permitieron crear piezas que hibridan conocimientos, encarnando la cuestión del cuerpo y sus movimientos a través de la creación artesanal.

Diane Reynier

En la biblioteca de la Casa Velázquez, Diane Reynier ha recontextualizado un dispositivo creado para la performance *J'aurais aimé être un brin d'herbe*, que cuestionaba, en forma de collage complejo, el principio de la convivencia.

¿Qué perturbaciones pueden producirse en este espacio? ¿Qué tipo de

historia se puede susurrar allí? La mano, el gesto inherente al propio objeto del libro, crea un ritmo y teje una historia imaginaria. Este fanzine testimonia las reflexiones que se llevaron a cabo in situ durante la residencia.

Beca Encura VII

Casa de Velázquez - ENSBA Lyon - Le Signe

La beca Encura VII se basa en una estrecha colaboración entre varias instituciones clave: Hangar en Barcelona, Casa de Velázquez en Madrid y hablarenarte.

El objetivo principal de la beca es promover el enriquecimiento de los procesos de investigación curatorial creando un espacio propicio para la exploración y la experimentación.

El énfasis se pone en la interconexión de las escenas artísticas de Barcelona y Madrid, mediante un enfoque colaborativo e interdisciplinario. A partir de 2025, la colaboración se ampliará con el Museo CA2M, lo que reforzará aún más el impacto del programa y expandirá las posibilidades de experimentación curatorial.

Irene Mahugo Amaro

Irene Mahugo presentó su investigación curatorial como residente entre Casa de Velázquez y Hangar, Barcelona.

En ambas ciudades, propuso un refugio donde cuestionar la accesibilidad, la normatividad corporal y conceptos como salud y bienestar. Exploró las posibilidades de habitar un crip time, transformando las preguntas en detonantes de pensamiento y en soporte tangible para las prácticas artísticas. Creadoras, investigadoras y activistas en diversidad funcional se sumaron al proceso creativo, dando forma a un ecosistema que buscaba ser un oasis ante el ruido y la velocidad de la actividad diaria.

¿Podemos entrelazar lo teórico, lo sensorial y lo somático en el espacio curatorial? ¿Qué lugar ocupan hoy las historias de vida y arte discapacitado en las instituciones? ¿Cómo luchamos para que la desviación de la norma no sea apartada, excepto cuando resulta aprovechable?

Se generó un espacio de disfrute como resistencia y acción política colectiva. La resiliencia y el intercambio guiaron la exploración y la deriva, abriendo camino hacia aquello que se revela en la intersección entre arte y diversidad. Se dio lugar a la rabia, al cuidado, al dolor, al bálsamo; a las palabras que no existían, a las que sí, y a las que aún esperan ser pronunciadas.

Premio FID Marseille & Casa de Velázquez Premio OpenECAM

En el marco del FIDLab, la plataforma de coproducción internacional del FID Marseille, la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) entrega cada año el premio Open, que tomará el nombre Impulso ECAM en 2025, en colaboración con la Casa de Velázquez.

El proyecto seleccionado disfruta de una residencia de dos meses en la Casa de Velázquez – Académie de France à Madrid. La ECAM también otorga el uso de sus instalaciones y medios productivos durante la estancia en la capital.

Isabel Pagliai

«Por la noche, una niña llora. Lloro por toda la familia. Lloro por una imagen sin palabras, una imagen sin historia. Me gustaría darle algunas historias para que ella pueda componer un libro de imágenes, y albergar sus miedos, sus recuerdos. Una especie de álbum familiar reinventado, el suyo, el mío, el de todo un pueblo, nutrido de historias olvidadas y las penas del pasado. ¿Es esta niña Lola, la hija de Cassandra? En cualquier caso, la historia se desarrolla en Pedralba, en la región de mis antepasados, cerca de Valencia, en España».

Consolación es un proyecto cinematográfico que combina recuerdos íntimos, historias traumáticas y el pasado anarquista de la familia de la cineasta.

Beca Lana y Creación Casa de Velázquez - Mobilier National - ADAGP

La residencia de investigación «Lana y creación» es un programa de apoyo a un artista plástico del panorama francés, en colaboración con l'ADAGP y Mobilier National. Este programa está pensado como un espacio de tiempo clave para la exploración y la investigación en un entorno propicio para la creación en torno a la lana.

El objetivo es fomentar la investigación en los campos creativos de la lana, subrayando al mismo tiempo la importancia de las profesiones vinculadas a esta industria europea, que se enfrenta al reto de la deslocalización.

Camille Mugnier

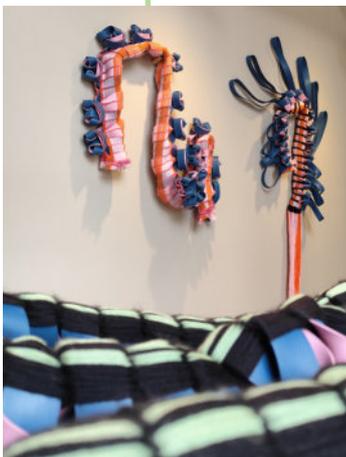
Para su proyecto de residencia, Camille Mugnier se ha centrado en la trashumancia de las ovejas en España, estudiando la indumentaria tradicional como la capa del pastor, el esquileo de animales y las rutas

trashumantes. Deseaba examinar estas tradiciones desde un punto de vista antropológico, explorando su impacto en la relación entre el Hombre, el animal y la naturaleza.

Reinventa una técnica antigua, el encaje de bolillos, para construir sus piezas textiles. Como una escultora, ella da forma a sus tejidos con la lana, afieltrada a mano en su taller, y las fibras vegetales. Sus tejidos entrelazan en sus hilos las historias recolectadas en el campo que den testimonio de la importancia cultural y ecológica de estas prácticas ancestrales. Se habla de retro-innovación.

Camille Mugnier desarrolla una práctica transversal entre el arte, la ecología y la artesanía.

Sarah Viguer Cebriá

Gambusino, el proyecto que Sarah Viguer Cebriá ha desarrollado en residencia, consiste en una serie de esculturas textiles que son a la vez autoportantes y suspendidas, utilizando una técnica de tejido que combina conocimientos vernáculos, hilos de lana y tiras de caucho de origen biológico insertadas en la dirección de la urdimbre, lo que permite un ensamblaje sin costuras y la creación de volumen por adhesión.

El neumático estira la piel, infla el cuerpo y anima cada estructura. Los bucles se forman en los bordes y pueden «aferrarse» unos a otros, dando lugar desde los orificios a órganos-osaturas capaces de sostenerse por sí mismos y mutar, figuras quiméricas con cartílagos peludos.

EXPOSICIÓN CASA&CO.

Del 13 de noviembre de 2023 al 9 de febrero de 2025

En la Casa de Velázquez - C/ Paul Guinard, 3
Madrid - Ciudad Universitaria

Entrada libre y gratuita

De lunes a domingo - 10:00 a 20:00
(consultar horarios para navidades y festivos)

Metros: Ciudad universitaria (L6) et Moncloa (L6 et L3).

EMT: Av. Puerta de Hierro / Agrónomos (L. 82, 83, 133, 162)

