

avenir 2050

UNE EXPOSITION SUR L'AVENIR DE LA PLANÈTE

DEL 27 DE ENERO AL
8 DE ABRIL DE 2022

ALIANZA FRANCESA MÁLAGA

ANAÏS ONDET
CHLOÉ JEANNE
JEAN-CHRISTIAN BOURCART
JEREMY GOBÉ
JUAN ZAMORA
MARTA O NILSSON
MARTIN LAZLO
MATHIAS DEPARDON
RUBÉN MARTÍN DE LUCAS
SHOEG
THÉO MASSOULIER

Avenir²⁰⁵⁰ es el título de la exposición colectiva con la que la Alianza Francesa de Málaga inaugura su programa cultural de 2022. Una agenda de actividades que fomentará la participación pedagógica a través del trabajo de artistas y creadores españoles y francófonos, en conjunto, durante los próximos meses.

Se trata de un proyecto de producción artística de la **Alianza Francesa Málaga** con el que realizar un acercamiento a las diversas realidades del cambio climático. Más allá de la urgencia de un ultimátum, el hecho de que el planeta esté subiendo la temperatura de forma extremadamente preocupante encierra problemáticas de índole social, política y económica. La interseccionalidad de las cuestiones sociales que reparan en el presente del planeta son clave para entender la desigualdad que el cambio climático genera. Esta situación plantea escenarios posibles, futuros posibles. Y para ello, once artistas contemporáneos reflexionan en la exposición de la Alianza sobre algunas de las tantas aristas del calentamiento global, sus causas, las consecuencias de las industrias en la salud de trabajadores, la conservación de ecosistemas y de la biodiversidad, el uso de recursos naturales, la desigualdad climática, o el desarrollo sostenible.

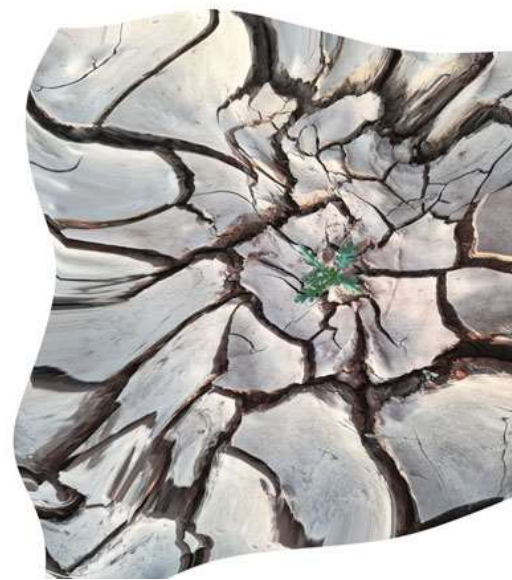
Premisa:

“Se prevé que la pobreza y la desigualdad crezcan en determinadas poblaciones de forma proporcional al aumento del calentamiento global. Si se limita éste crecimiento en 1.5º, en lugar de llegar a los 2ºC, se podría reducir el número de personas expuestas los riesgos derivados del cambio climático y susceptibles de empobrecer en varios miles de millones de personas para el año 2050 (expectativa media)”

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático narra este posible futuro para el año 2050, una fecha fijada por diversas instituciones y acuerdos internacionales como límite para detener esta catástrofe natural derivada del uso de energías y recursos por parte de diversas industrias, de la deforestación, o del transporte y sistema alimentario no sostenibles. No se trata sólo de la supervivencia de nuestro planeta, sino de todas las personas que lo habitan, y especialmente, la de aquellos lugares del globo que reciben las consecuencias de este problema de forma más devastadora, hasta acabar con sus vidas, y sus bienes naturales; los mal denominados “recursos naturales”

De acuerdo con los últimos informes del IPCC, así como de la cruda realidad de la poca utilidad que ha resultado tener la COP26, revertir este cada vez más posible futuro “depende en un altísimo porcentaje de las personas más ricas del planeta”. Según la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) en 2017 la probabilidad de morir durante los desastres naturales es “14 veces mayor para las mujeres, niños y niñas que para los hombres”. La cuestión climática es, sin duda, también una de diversidad y de opresión.

Dénoncer
agir
rêver

¿Qué podemos hacer? En 'Avenir²⁰⁵⁰' se abordan algunas de estas cuestiones a través del trabajo de estos artistas que reflexionan sobre la realidad climática teniendo en cuenta la temporalidad presente, pasado y futuro.

Denuncia, acción, posibles futuros. Estos tres ejes recogen estas manifestaciones multidisciplinares que suponen un diálogo internacional. Jeremy Gobé, Jean-Christian Bourcart, Chloé Jeanne, Martin Lazlo, Shoeg, Marta O Nilsson, Rubén Martín de Lucas, Anaïs Ondet, Théo Massoulier, Mathias Depardon, y Juan Zamora son los artistas participantes en esta muestra Y cuyas obras que habitarán desde el 27 de enero de 2022 la sala de exposiciones del espacio convivirán con el espectador.

Para documentar los efectos de los pesticidas en los agricultores en su serie *Les Mauvaises Herbes*, **Anaïs Ondet** contactó con Phyto-Victimes, la primera asociación para ayudar a las víctimas de estos químicos en Francia. Dos retratos conmovedores, los de Christian y Patrick, que narran las consecuencias de una industria descontrolada por la producción y el consumo, y que esconde realidades del deterioro de la salud y el abandono de las administraciones ante situaciones como ésta. Compromiso, crisis y ecología; tres conceptos presentes también en la obra fotográfica de **Mathias Depardon**. A través de su trabajo *Tales from the Land in Between* acredita la realidad de la marisma aluvial del Tigris-Éufrates, en estado crítico, y que se prevé que pueda desaparecer casi en su totalidad en 2040 debido a la sequía a la que está sometida. Una consecuencia de la gestión del gobierno de Irak y que añade a la situación bélica del país, la desaparición de un bien básico como es el agua, y su papel fundamental en la sociedad iraquí.

Resulta inevitable enfrentarse a la colonización; un concepto protagonista esencial en la historia del desgaste de nuestro planeta. Es por ello natural y orgánico el cuestionamiento de la idea de nación, especialmente, desde un punto de vista geopolítico. "Ninguna nación existe de manera física, es decir, como un ente objetivo. Su naturaleza, líquida e intangible, se sostiene como construcción mental presente únicamente en el imaginario colectivo. Toda guerra, toda violencia de estado y toda forma de gobierno se apoyan en este concepto. Sin embargo, toda nación, al igual que un témpano de hielo flotando sobre el mar, está condenada a diluirse". Así lo narra **Ruben Martín de Lucas**, que a través de la fotografía y el documental *Iceberg Nations* explora la realidad de doce icebergs, al dotarlos de bandera y reclamarlos como nación, al sur de Groenlandia.

El proyecto de **Juan Zamora**, hace uso del agua como herramienta irrefutable para testear la realidad de la contaminación de un lugar. *Coliform* es un proyecto bio-artístico que interpreta musicalmente una muestra de agua tomada del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga (en las inmediaciones del edificio de la Alianza Francesa) el día 25 de diciembre de 2021. A través de un cultivo en una caja Petri que interpreta las bacterias emergentes -particularmente la bacteria llamada coliforme, cuya presencia indica que existe una vía de contaminación entre una fuente de bacterias y el suministro de agua- como notas musicales, mostrando los resultados en una suerte de antigua caja de música de madera que incluye el cultivo de agua, la partitura dibujada, el sonido de su melodía, y un código QR que nos dirige de nuevo al punto del mapa donde se tomó la muestra.

La denuncia evoca la creatividad y la capacidad de creación artística y es cuando algunos de estos artistas manifiestan propuestas de acción. Como la hace la obra de **Chloé Jeanne**, *Les capsules olfactives*. La artista ha creado dos piezas sensoriales construidas con rocas volcánicas sobre un yute donde florecerán hongos a lo largo de la exposición. La piedra volcánica colocada en el centro de la obra se convierte en el soporte que permite vincular lo visual y lo olfativo, pero también crear una relación inerte y viva. La artista posee uno de los raros ejemplares del estuche *Le nez des champignons*

de Locquin y Lenoir editado en 1986, que enumera 54 olores identificables en las setas a través de un sorprendente panel de cápsulas olfativas que va desde el olor a manzana hasta el de "cadáver". Sus esculturas e instalaciones destacan los procesos naturales, cuestionando la materia, la temporalidad, la escala y el espacio. Cultiva sus propios materiales, como el *scooby* o el *mycelium* para crear una obra poética y sensorial.

La obra de **Jérémy Gobé**, *Coral Artefact*, es otra con la que recrear y reimaginar posibilidades de sostenibilidad. En su caso, imagina el artefacto de coral: una solución global para luchar contra la desaparición de los corales. Cuando descubrió el *Point d'Esprit*, un patrón de encaje de bolillos tradicional de Puy-en-Velay, Gobé notó un parecido increíble con el diseño de uno de los esqueletos de coral que estaba usando en sus experimentos. De esta forma, se puede utilizar el encaje como soporte para permitir que el coral se regenere, ya que tiene todas las mismas cualidades de las estructuras sobre las que se extiende y crece el coral. Sin los arrecifes de coral, dejarían de existir algunos países ubicados en atolones, como Maldivas, Kiribati, Tuvalu y las Islas Marshall. Al igual que los bosques, los arrecifes de coral son excelentes sensores de CO2. Albergan el 25% de la biodiversidad marina.

Pero lo sostenible también se encuentra en lo más cotidiano del ser humano; la producción de basura doméstica. Desde el plano artístico, *Mirando la basura*, la obra de **Marta O Nilsson**, nos acerca a un proceso de observación y reflexión; nos recuerda la importancia de apreciar la grandeza y complejidad de lo que la naturaleza nos provee y con aquello con lo que nos nutrimos. El desecho se mira de otra manera, se acicala e incluso es protagonista: una patata olvidada o un puñado de sal sirven para estimular la mirada sin complejos y repensar el concepto de útil. "Una invitación a honrar lo sencillo y reutilizado, descubriendo su potencial a través del mimo en el proceso y poniendo el foco en bellezas y bondades alternativas a las que promueve la sociedad de consumo", en palabras de la artista.

Alrededor de estas propuestas, existe una mecánica de acción que pretende provocar una reacción en el espectador, la de la urgencia, pero también la de resaltar la importancia cultural y biológica de conservar nuestro planeta y su medioambiente, respetando una sociedad libre y justa. Y con una fuerza suficiente como para detener la expansión de lo absurdo como un modelo de asimilación de la realidad; el humor puede ser concienciador, en lo absurdo reside un reflejo de las realidades que no queremos ver. La mirada se ha apagado bajo las innumerables distracciones estéticas de un sistema capitalista en potencia. Es por ello por lo que la crítica artística trabaja las narrativas estéticas y los nuevos lenguajes de la imagen para proyectar posibles futuros, apocalípticos, inenarrables de otra forma, cercanos a la ciencia ficción.

Es el caso de las esculturas de la *Serie 5G* de **Théo Massoulier**, un corpus de formas que pretende combinar y cruzar material mineral, biológico y técnico. Impulsado por cuestiones relativas al Antropoceno, su obra se nutre tanto de la imaginación como de la cosmología y las ciencias de la evolución. Se aprecian curiosas y divertidos artefactos híbridos y dinámicos, de pequeño tamaño, y que refiere a lo posthumano en cuanto a la posibilidad del ser que habite el planeta en un futuro (¿muy?) lejano.

De la misma forma, *Au bord du réel* es el proyecto de **Jean-Christian Boucart** en el que nos encontramos con formas extrañas, alucinadas, personajes fantasmagóricos e inverosímiles que brotan de un software generador de imágenes, invaden y contaminan los archivos fotográficos de un pequeño pueblo bretón. "La era cuántica que se abre ante nosotros promete un futuro que podría influir en el pasado. Estas imágenes tan

presentes son pasados compuestos en el amanecer del día por venir”, narra el creador en referencia a las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial.

Un poco antes en la línea del tiempo, y en referencia al desarrollo sostenible el artista **Martin Lazlo** aborda uno de estos lenguajes capitalistas; un ejemplo de anuncio, un *mockup* de lo que podría ser una campaña de Nike Tn Shoes, *Natural SelectTn* es un tríptico que reconstruye escenas de la vida salvaje en maquetas. Estas escenas están inspiradas en imágenes de carácter *pop* de dinosaurios, tal como se encuentran en los libros para niños en particular. Aquí han sido sustituidos aquí por las zapatillas deportivas: el objeto de consumo, de representación por excelencia. Se trata de un cuestionamiento de los símbolos y sus representaciones materiales que nuestra civilización produce, en este caso, una zapatilla de caucho sintético y poliéster derivados de combustibles fósiles (procedentes por tanto de la sedimentación de seres muertos y enterrados durante varios millones de años); “¿Podemos decir que los dinosaurios se reencarnaron en estas zapatillas?”, se cuestiona Lazlo.

Rosi Braidotti explica en *Lo Posthumano*, (Gedisa, 2013), que “la economía global es postantropocéntrica puesto que, por último, reagrupa a todas las especies bajo el imperativo del mercado, amenazando con sus excesos la sostenibilidad de todo nuestro planeta”. Bajo esta premisa, y cómo esto atraviesa lo mediático, la emergencia ya no tiene efecto aterrador. Lo publicitario, en sus diversas manifestaciones, se ha colado en nuestro imaginario, anulando la capacidad de conciencia. Continúa: “La mole de los recientes estudios sobre la crisis medioambiental y el cambio climático bastarían, por sí solos, para testimoniar el estado actual de emergencia, además de la elevación de la tierra a factor de importancia política (...). La literatura y el cine sobre la extinción de nuestra especie y de otras especies, entre otros, películas de catástrofes, constituyen en género de amplio éxito, que disfruta de gran respaldo popular. He definido este imaginario social, reducido y negativo, como tecno-teratológico (Braidotti, 2003), es decir, como objeto de admiración cultural y aberración”.

Al igual que en *Don't Look Up*, la película de Adam McKay, lo distópico se ha vuelto popular, y en tiempos de pandemia de Covid19 la urgencia parece haber perdido su naturaleza. El artista visual y sonoro **Shoeg** nos presenta el proyecto *Ecosystems*, ocho piezas de vídeo, concretamente la serie 021-028. Con ella se centra en el Delta del Ebro, paraje extremadamente vulnerable que está en peligro de desaparición por dos motivos: la subida del nivel del mar debido al calentamiento global, y la falta de, por un lado, sedimentos que ya no bajan por el río Ebro debido a la construcción de los embalses que lo regulan, y por otro, el agua que capta la industria en su camino. Algunas de las zonas escaneadas son los Ullals de Baltasar, la playa del Serrallo o la zona de ribera de Balada. Con ideas cercanas a las junglas de Rousseau, estos ecosistemas digitales que se ubican entre la simulación y la abstracción son recreaciones de lo que podría ser uno de nuestros futuros posibles; el de una clase privilegiada en el primer mundo que aprecia la naturaleza recreada digitalmente, tras la extinción de ésta.

La *Costilla de Adán* (*Monstera deliciosa*) aparece en el cartel de Avenir²⁰⁵⁰. En una especie de bloque flotante en el que sus hojas se ven distorsionadas, apretadas y aplastadas, este símbolo *hípster* mantiene un grano fotográfico y un color saturado acorde con los lenguajes visuales publicitarios actuales. Esta imagen libre de derechos ha sido manipulada para conceptualizar el objetivo de esta muestra; la de unir a once artistas que pretenden dialogar sobre una problemática que nos encierra interseccionalmente; el futuro de nuestro planeta.

Es importante que la narrativa visual de la muestra sea acorde al momento que vive esta cuestión; es diversa y se muestra real, dura, provocadora, gentil, colonizadora, utópica, ilógica virtual y desvirtuada. Y convive en todas estas mismas formas, al igual que lo hace en la realidad o en la red, con todas las características que hacen aún más complejo detener el presente.

Estos universos proponen una búsqueda de referencias en los nuestros propios e individuales para que nos preguntemos qué podemos hacer para cambiar la situación de aquellos que nos rodean, cómo podemos parar la desigualdad de un mundo que se calienta por momentos.

Antonio Rodríguez Molina
Responsable de cultura y comunicación de Alianza Francesa Málaga

Les ARTISTES

Les Mauvaises Herbes, Anaïs Ondet

(Instalación fotográfica, 2022)

Nacida en 1997 en Toulouse, Anaïs Ondet se graduó en la Escuela Superior de Fotografía de Toulouse (ETPA) en 2018 con el Premio Especial del Jurado. Vive y trabaja entre Sète y Toulouse. Su obra personal se centra en el medioambiente, por un lado, y en el reportaje imagen – memoria, por otro lado. A través de su serie, explora las nociones de pérdida y memoria. Su enfoque plural muestra obras de forma ecléctica, que va desde instalaciones visuales hasta trabajos documentales, pasando por el retrato. *Weeds*, documental producido entre 2017 y 2019 sobre las víctimas de plaguicidas en Francia, se presentó durante la proyección de Fotografía Joven Occitanie en el MID de Sète en febrero de 2019, se expuso durante Les Photoautnales 2019 y en las Noches Fotográficas de

Pierrevert en 2021. Este trabajo también fue objeto de una publicación en la revista científica *Échogéo* en 2020: Revelando las huellas de lo tóxico, B. Lysaniuk, A. Ondet, L. Prost, Sobre la imagen, *Ecogeo*. Su trabajo íntimo sobre la fotografía familiar, *Ya no recuerdo los partidos de la infancia*, se proyectó durante la exposición Lo que nos une al MID en 2018 y exhibido como parte de la edición 2019 de Zoom Photo en Couserans. También ha sido galardonada en varias ocasiones durante las exhibiciones de portfolios del Festival Manifiesto en Toulouse.

La agricultura ecológica se está desarrollando en Francia. A pesar de esto, las áreas cultivadas sólo representan un poco menos del diez por ciento de las tierras agrícolas. Francia sigue siendo el principal usuario de productos fitosanitario en Europa. Sin embargo, estos productos son perjudiciales para la salud de los agricultores; los primeros afectados. Desde 2011, la asociación Phytovictimes ha identificado, entre otros, más de trescientos cincuenta casos de cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedades de Parkinson... Ni el Estado ni la MSA pretenden por ahora reconocer la magnitud de este escándalo sanitario y ecológico. Estas personas están librando una doble batalla: además de luchar contra su enfermedad, tienen que hacer frente a procedimientos extremadamente largos y difíciles para obtener su reconocimiento de enfermedad profesional.

Les Mauvaises Herbes es un trabajo documental que propone cuestionar los efectos de los plaguicidas sobre la salud y los problemas ecológicos que afectan a Francia y al planeta. Las personas enfermas por pesticidas son triples víctimas; de la invisibilidad, destacada por la investigadora Annie Thébaud-Mony: de la ignorancia tóxica, y de la invisibilidad física e invisibilidad social. Con este proyecto deseo romper esta invisibilidad y dar a conocer la historia de estas víctimas, que no tienen voz ni rostro. Se trata también de cuestionar el paisaje agrícola francés y sus representaciones. Es por ello por lo que trabajo sobre imágenes estereotipadas y bucólicas de campos que aún conservan una huella visible de la actividad humana. Es paradójicamente una imagen hermosa y perturbadora, con una inquietante extrañeza, que me hace cuestionar el rastro de lo humano sobre la naturaleza al mismo tiempo que cuestiono mi propia fotografía y su carácter de rastro.

Anais Ondet

Capsules olfactives, Chloé Jeanne

(Arpillera, micelio, piedra de lava y creación olfativa lo desconocido y lo familiar, 2021)

Nacida en 1994, Chloé Jeanne vive en Tours y trabaja en Saint-pierre-des-corps; su estudio se encuentra dentro de los Ateliers de la Morinerie.

Se graduó con honores del jurado de EESAB Quimper en junio de 2018. Posteriormente realizó una investigación de posgrado en ECOLAB (ÉSAD Orléans), lo que le permitió ser acogida en el Centro de Biofísica Molecular (CNRS Orléans) como artista invitada.

Colabora con científicos como el micólogo Laurence Laboutière pero también con Veronika Rebeka Csatlovsky-Nagy para producciones olfativas. Recientemente, ha sido seleccionada como una de las 21 ganadoras de Planet Solidaire y realizó una residencia de investigación y creación en la Fundación L'Accolade, París.

“Las cápsulas olfativas” son dispositivos visuales y olfativos creados a partir de hongos. Esta obra consta de micelio entre dos arpilleras. Este lienzo, preparado y acondicionado previamente en mi taller, permite, una vez

alcanzadas las condiciones óptimas, el desarrollo del micelio que se expandirá en el interior del dispositivo, convirtiéndose así en aglutinante nexa de unión del conjunto de elementos constitutivos de la obra.

La piedra volcánica colocada en el centro de la obra se convierte en el soporte que permite vincular lo visual y lo olfativo, pero también crear una relación entre lo inerte y lo vivo.

Las creaciones olfativas que se fijan a las piedras son composiciones desarrolladas en colaboración con Veronika Rebeka Csatlovsky-Nagy en el laboratorio de la casa de perfumes “Cinquièmes sens”, en París. Están inspirados en el recuadro “Le nez des champignons”, una rara edición, publicada en 1986 por Jean Lenoir y Marcel Locquin que enumera 54 olores identificables en las setas a través de un sorprendente panel que va desde el olor a manzana hasta el de “cadáver”.

Au bord du réel, Jean-Christian Bourcart

(Instalación fotográfica, 2021)

Jean-Christian Bourcart (nacido en 1960) es un fotógrafo artístico y cineasta francés. Colecciona fotos de bodas inéditas, ha fotografiado en burdeles y espacios de S&M, fotografió a neoyorquinos atrapados en embotellamientos, proyectó fotos de víctimas iraquíes en casas, iglesias y supermercados estadounidenses, escribió y publicó su autobiografía y documentó extensamente la ciudad de Camden, Nueva Jersey, una de las ciudades más pobres y peligrosas de USA.

También dirigió dos largometrajes de ficción, el primero durante la guerra en Bosnia, el segundo, un thriller de ciencia ficción en el mundo del arte de Nueva York, protagonizado por la galardonada Elodie Bouchez.

También es un activo realizador de video. Se han publicado nueve libros sobre su obra. Ha estado enseñando y realizando talleres a lo largo de su carrera. En 2021, todos sus archivos fueron depositados en el Museo Nicephore Niepce en Chalon-sur-Saône, en Francia.

Au bord du réel

Residencia de creación con la galería HASY en Pouliguen en febrero de 2021

Formas extrañas, alucinadas, personajes fantasmagóricos e inverosímiles brotan de un software generador de imágenes, invaden y contaminan los archivos fotográficos de un pequeño pueblo bretón. Las superficies artificiales chocan con las áreas de la realidad, un espacio fantaseado donde lo verdadero y lo falso se codean, el pasado y el futuro se enfrentan y seducen. Superposición de estratos que revelan una materia a lo virtual y una virtualidad a lo material. Las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial, ¿el último avatar de Dios? ¿Una distracción del aburrimiento de la realidad oculta? ¿Un regusto profético?

La magia es lo que estoy buscando. Poder que desafía el conocimiento establecido y cuya naturaleza se nos escapa. La era cuántica que se abre ante nosotros promete un futuro que podría influir en el pasado. Estas imágenes tan presentes son pasados compuestos en el amanecer del día por venir.

Jean-Christian Bourcart

Corail Artefact, Jeremy Gobé

(Instalación realizada con punto de lana reciclada y tejidos a partir de retales, diversos materiales de relleno, y vídeo, 2021)

La obra de Jérémy Gobé traduce una visión de un arte "en vida". Va al encuentro de trabajadores sin obras y materiales sin trabajadores, objetos sin uso y obras sin forma. En sus exposiciones realizadas en Francia (Palais de Tokyo, CENTQUATRE-Paris, Fondation Bullukian, etc.) y a nivel internacional (Bass Muséum Miami, Hangzu China Muséum, Shanghai Yuz Museum, etc.), sus obras presentan una reconexión con la naturaleza.

Como decía Auguste Rodin: "un arte que tiene vida no reproduce el pasado, lo continúa". Jérémy Gobé, se inspira en el saber hacer antiguo e imagina soluciones globales a los problemas contemporáneos. Desde 2017 trabaja en *Corail Artefact*, un proyecto de arte, ciencia, industria, conocimiento y educación para salvar los arrecifes de coral.

Las piezas que se exhiben tienen dimensiones variables, están realizadas con tejido de punto de lana recuperada y tejidos a partir de retales del mundo de la moda, en colaboración con el taller Maille Emma.

Corail Artefact

Instalación – Cerebro de malla de Neptuno.

De medidas variables, instalación creada con punto de lana reciclada y tejidos a partir de retales del mundo de la moda, en colaboración con el taller Maille Emma.

Producida por la fundación corporativa EDF en el marco de la exposición Courants Verts, comisario: Paul Ardenne. Materialización del vínculo entre el tejido coral y el tejido industrial francés.

Coliform, Juan Zamora.

(Instalación a través de caja Petri reactiva, muestras de agua del río Guadalmedina, caja de música e iluminación interior, 2022)

Juan Zamora (n. 1982) nació en Madrid, es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Bellas Artes por la Universidad Europea. Actualmente trabaja como profesor de arte, diseño y arquitectura en la Universidad AKI de Enschede, Países Bajos y la Universidad Europea de Madrid. Fue honrado con los Premios Nacionales de España Princesa de Girona de las Artes y las Letras en 2017.

Zamora participó en reconocidas bienales internacionales, entre las que se encuentran Bienal Martínez Gericabeita, España (2019), Bienal de Lagos, Nigeria (2019), Bienal de Anocero, Coimbra, Portugal (2019), Bienal de Artsanya, Hainan, China (2013), y Manifesta 8 -Bienal Europea de Arte Contemporáneo, Murcia, España (2010). Desde 2006, ha expuesto en el Museo y Jardín de Esculturas Hirshorn, Washington, EE. UU., el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, Serbia, el Museo de Arte Contemporáneo de Sídney, Australia y el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl, Corea. Zamora fue invitado a tener residencia en Nueva York, Johannesburgo, Ámsterdam y Venecia.

Trabaja en el espacio interdisciplinario de las artes visuales, la música, la ciencia, la educación y la práctica social a través de una perspectiva ecológica. Como artista, utiliza materiales, fenómenos y formas naturales de una manera que le permite otorgar un nuevo simbolismo poético y significado a los procesos de la materia, presentando la tierra misma como una fuente esencial de arte, vida y conocimiento. Su principal objetivo es asumir riesgos y desafíos, y proponer nuevas formas de repensar nuestra relación con la naturaleza; Desarrollar propuestas creativas que, en forma y contenido, propongan una forma alternativa, simbólica y práctica de co-trabajar con el entorno.

Coliform es un proyecto bioartístico que interpreta musicalmente una muestra de agua tomada del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga (en las inmediaciones del edificio de la Alianza Francesa) el día 25 de diciembre de 2021; Para ello, Juan Zamora ha cultivado el líquido recolectado en una caja Petri, interpretando las bacterias emergentes -particularmente la bacteria llamada coliforme, cuya presencia indica que existe una vía de contaminación entre una fuente de bacterias (agua superficial, sistema séptico, desechos animales, etc.) y el suministro de agua- como notas musicales, mostrando los resultados en una suerte de antigua caja de música de madera (17,5 x 18 x 7,5 cm) que incluye el cultivo de agua, la partitura dibujada, el sonido de su melodía, y un código QR que nos dirige de nuevo al punto del mapa donde se tomó la muestra.

Mirando la basura, Marta O Nilsson

(Instalación fotográfica, 2022)

Marta O Nilsson (1994) es una artista visual nacida en Málaga, donde ha vivido siempre a excepción de una temporada en París.

Allí confirmó el interés por estudiar Historia del Arte y así lo hizo al regresar a su ciudad, centrándose durante el último año en investigar la práctica fotográfica de artistas como Sally Mann y Gillian Wearing.

Si bien las cuestiones identitarias y emocionales del retrato han sido desde adolescente su interés principal, durante la situación pandémica de 2020 se intensifica su interés en otras tipologías de imagen como el bodegón.

Actualmente trabaja en ambas direcciones: combinando fotografía y 3D reflexiona sobre

procesos digitales de construcción y expresión de identidad; y por otro lado, mediante el bodegón, sobre simbologías y experiencias estéticas con diversos materiales.

Mirando en la basura.

Un poco de cocina de aprovechamiento y otro tanto de arte *povera* inspiran esta reunión de restos como ingredientes.

El desecho se mira de otra manera, se acicala e incluso es protagonista: una patata olvidada o un puñado de sal sirven para estimular la mirada sin complejos y repensar el concepto de útil.

Una invitación a honrar lo sencillo y reutilizado, descubriendo su potencial a través del mimo en el proceso y poniendo el foco en bellezas y bondades alternativas a las que promueve la sociedad de consumo.

Natural SelecTn, Martin Lazlo

(Instalación fotográfica y video, 2022)

Martín es artista, director y fotógrafo.

Desde videoclips a ficción, desde documentales a fotografía de moda pasando por instalaciones, sus proyectos juegan con los códigos del cine de género, evocando, no sin cierto sentido del humor, la imaginación infantil y los mitos antiguos.

Sus temas favoritos son la forma en que el hombre intenta encontrar su lugar dentro de la naturaleza, la continuidad entre lo natural y lo artificial, y los excesos de la modernidad.

Natural SelecTn es un tríptico que, como los dioramas, reconstruye escenas de la vida salvaje a través maquetas.

Estas escenas están inspiradas en imágenes populares de dinosaurios, tal y como se encuentran en los libros para niños en particular.

Pero los dinosaurios, héroes de la imaginación infantil, han sido sustituidos aquí por las zapatillas deportivas: el objeto de consumo y de representación por excelencia. Aquí cuestiono primero los íconos que produce nuestra civilización y, por ende, los vestigios que dejaremos atrás. Simbólicamente, por su historia y la apropiación de la que ha sido objeto a lo largo de los años, las *Nike Tn* representan potencia, fuerza, velocidad, pero también encierra cierta agresividad el inconsciente colectivo.

Estéticamente, el Tn puede evocar tanto a un extraño reptil como a una criatura futurista, con su exoesqueleto de plástico, que recuerda a las costillas de un animal.

Además, al ser el caucho sintético y el poliéster derivados de combustibles fósiles (procedentes por tanto de la sedimentación de seres muertos y enterrados durante varios millones de años), ¿podemos decir que los dinosaurios se reencarnaron en estas zapatillas?

Tales From The Land in Between, Mathias Depardon

(Instalación fotográfica, 2021)

Mathias Depardon se crió entre Francia, Bélgica y Estados Unidos. Después de estudiar comunicación social y periodismo en Bruselas, Mathias se unió al periódico nacional belga Le Soir antes de dedicarse a los reportajes y reportajes.

Su proceso inmersivo y su acercamiento más lento al periodismo permiten cuerpos de trabajo integrales que revelan y enmarcan importantes temas sociales, económicos y políticos en territorios en tensión donde cuestiona la idea de identidad y territorio. A través de una serie de retratos y paisajes, Mathias Depardon indaga en una Turquía dividida entre la modernización y la reminiscencia de los valores otomanos evocando

la noción de *panturquismo* en los países vecinos.

Es miembro de The Photo Society / National Geographic y autor de TRANS ANATOLIA / André Frère Editions 2020.

Tales From The Land in Between

La historia de los ríos mesopotámicos y su presencia en nuestra propia historia cultural puede ser uno de los asentamientos habitados continuamente más antiguos del mundo, que abarca unos 10,000 años de patrimonio mundial. En el cuarto milenio a. C., surgieron las primeras sociedades alfabetizadas en el sur de Mesopotamia, a las que a menudo se hace referencia como la cuna de la civilización. Lo que alguna vez fue considerado el Jardín del Edén ahora está en peligro de desaparecer.

Los ríos Éufrates y Tigris ocupan un lugar central en la vida cotidiana, la ecología y la historia de millones de personas que viven a su alrededor.

En 2016, las marismas iraquíes se incluyeron en la lista de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Hasta el día de hoy, la superficie inundada de los pantanos nunca ha sido más pequeña. Antes de 1990, alcanzó hasta 8000 millas cuadradas. En 2014, 2500 millas cuadradas de pantanos aún estaban inundados. Hoy es apenas 1000 millas cuadradas.

El Éufrates es el más largo y uno de los ríos históricamente más importantes del Medio Oriente que fluye más de 1,700 millas desde el este de Turquía a través de Siria e Irak. El Tigris fluye más de 1.700 millas desde el este de Turquía a través de Siria e Irak.

En 2025, la cuenca del río Tigris-Eufrates podría estar bajo ocho veces más estrés que en 2011. Para 2040, es posible que estos dos ríos poderosos ni siquiera lleguen al Golfo Pérsico. A medida que estos ríos se sequen, los periodistas y analistas han pronosticado que pronto estallarán guerras por el agua en la región.

Para Irak, la viabilidad económica a largo plazo del país depende del agua para reducir las importaciones agrícolas y reactivar sus industrias. También necesita agua para su gente; según el Banco Mundial, hay un 15% de falta de acceso a una fuente de agua mejorada.

Más que nada, Irak necesita la paz. Sin embargo, el agotamiento de las fuentes de agua podría llevar al país a otra guerra.

Mathias Depardon

Iceberg Nations, Rubén Martín de Lucas

(Fotografía y vídeo documental, 2018)

Rubén Martín de Lucas. Madrid 1977. Formado como ingeniero de caminos, Martín de Lucas investiga los vínculos entre paisaje y comportamiento asociado, cuestionando nuestra relación de sometimiento y el sentimiento de propiedad que ejercemos hacia un planeta que, sin embargo, nos trasciende en edad.

Iceberg Nations

Sobre la naturaleza líquida del concepto nación.

“Ninguna nación existe de manera física, es decir, como un ente objetivo. Su naturaleza, líquida e intangible, se sostiene como construcción mental presente únicamente en el imaginario colectivo.

Toda guerra, toda violencia de estado y toda forma de gobierno se apoyan en este concepto. Sin embargo, toda nación, al igual que un témpano de hielo flotando sobre el mar, está condenada a diluirse”.

En junio de 2018, Rubén Martín de Lucas y su equipo, el realizador Fernando Borlán Martín y el guía polar Hilo Moreno, viajaron al sur de Groenlandia para abordar doce icebergs, dotarlos de bandera y reclamarlos como nación. Unas naciones compuestas de un hielo milenarío, condenado sin embargo a diluirse en unos días.

El proyecto Iceberg Nations está compuesto por:

- Una serie de fotografías.
- Una instalación de vídeo multicanal.
- Un corto documental.
- Y un ensayo poético-filosófico.

Ecosystems 021-028, Shoeg

(Video 3D y collage virtual)

Carlos Martorell es artista sonoro y visual. Desde pequeño le han interesado los lenguajes sonoros electrónicos y experimentales. Su principal campo de trabajo es la relación simbiótica y experimentación en la relación entre humanos y tecnología. Shoeg es su proyecto principal, centrado desde hace unos años en el trabajo con sensores de movimiento, y con el que ha editado algunos discos y EPs (Faith Exotica (Nyapster, 2018), CONTAINER (Orange Milk, 2018), The Swarm (901 Editions, 2018), Vaseline (Memory No.36, 2017),...) Desarrolla el discurso visual del proyecto a partir de mundos virtuales que parten de escaneos 3D y aprovecha los motores de videojuegos como entorno de desarrollo.

Forma parte del colectivo Ensemble Topogràfic junto con la bailarina de danza contemporánea Anna Hierro. Experimentan con este enlace entre movimiento y sonido encarado sobretodo a performances en directo y improvisación. Y junto con el batería David Viñolas forman VOID, trio de músicos y AI. Acaba de presentar ACTE DE FE junto a Adrià Grandia y Marc Vilajuana, un proyecto en el que analiza la relación humano-tecnología a través de una inteligencia artificial y sus paralelismos con la religión.

Además, se encarga a menudo de la música y espacios sonoros para creaciones de danza, como [kórps] (Miquel Barcelona, 2019), Àer (Laia Santanach, 2019), Rèplica (Laia Santanach, 2017), LO.LI.TA (LaTaimada, 2017), El Octavo Día (LaTaimada, 2016), SPAM (Núria Guiu, 2015).

Ecosystems son una serie de estudios sobre la técnica del escaneo 3D y el collage en entornos virtuales. En primera instancia fue un experimento nacido en el confinamiento del COVID para entender las posibilidades estéticas del medio, del que nacieron las primeras imágenes, que se ubican entre la simulación y la abstracción, con ideas cercanas a las junglas de Rousseau.

La serie 021-028 está creada específicamente para 'Avenir2050', y se centra en el Delta del Ebro, paraje extremadamente vulnerable que está en peligro de desaparición por dos motivos: la subida del nivel del mar debido al calentamiento global, y la falta de, por un lado, sedimentos que ya no bajan por el río Ebro debido a la construcción de los embalses que lo regulan, y por otro, el agua que capta la industria en su camino. Algunas de las zonas escaneadas son los Ullals de Baltasar, la playa del Serrallo o la zona de ribera de Balada.

Ecosystems se ha expuesto en diferentes formatos en LEV, LEV Matadero y MMMAD Barcelona durante 2020.

Serie 5G, Théo Massoulier

(Esculturas realizadas con musgo, loza, ventiladores RGB, plantas, juguetes, concha, juguetes de plástico, basura electrónica, Led, Paint, vidrio dicroico, coral artificial).

Théo Massoulier despliega un corpus de formas con el que pretende combinar y cruzar material mineral, biológico y técnico. Impulsado por cuestiones relativas al Antropoceno, su obra se nutre tanto de la imaginación como de la cosmología y las ciencias de la evolución.

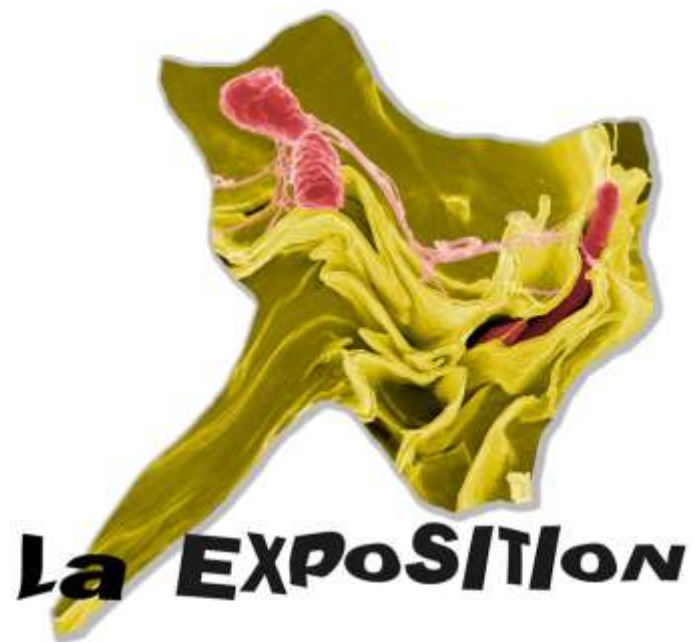
Utiliza principalmente la escultura y el video para producir formas híbridas y dinámicas, a menudo de pequeño tamaño. Compone dispositivos visuales, a través de ensamblajes heterogéneos o videoproyecciones sobre diferentes soportes, que aspiran a "reconectarnos con el continuo cósmico" -la emergencia de la materia en el campo microscópico hasta su despliegue y su complejidad en el árbol macroscópico.

La obra de Théo Massoulier se presentó por primera vez en 2016 en la Bienal de Arte Joven de Fortezza (Italia) y en 2017 en el Hyperpavillon de la Bienal de Venecia. En 2018 expuso en solitario en Angle (La Roche-sur-Foron) como parte de las Galeries Nomades, un sistema apoyado por el IAC (Villeurbanne), así como en el Centro de Humanidades Insa (Lyon) y en el centro de arte Bastille. (Grenoble).

En 2019 presentó una nueva exposición personal, en la sala de proyectos de Kashagan (Lyon). Le seguirán dos exposiciones colectivas, en abril en el Q21-Museumsquartier (Viena) y en julio en el Château de Lunéville.

La Serie 5G está compuesta por cuatro esculturas realizadas con musgo, loza, ventiladores RGB, plantas, juguetes, concha, juguetes de plástico, basura electrónica, Led, Paint, vidrio dicroico, coral artificial.

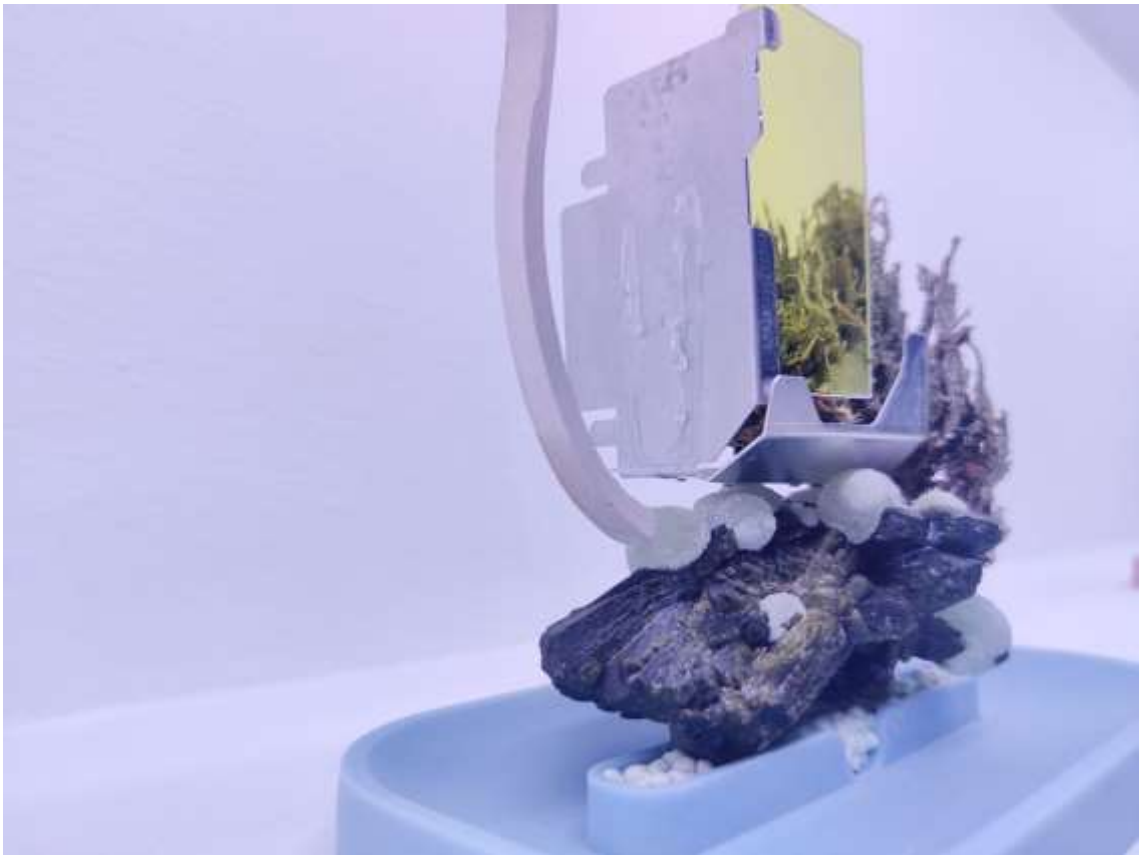

La EXPOSITION

Una idea y producción original de **Alianza Francesa Málaga** ©
2021-2022. Todos los derechos reservados.

C/ Canales, 11. CP: 29002, Málaga // info@alianzafrancesamalaga.com //
+34 952 22 08 60

www.afmalaga.com | [@afmalaga](https://www.instagram.com/afmalaga)