

THE NOISE OF BUBBLES

~ Art Catalogue ~

Red Bull Music Academy
Madrid 2011

THE NOISE OF BUBBLES

ART CATALOGUE FOR THE RED BULL
MUSIC ACADEMY IN MADRID 2011

The Academy is a globe-traveling hub for those exploring the sounds of today, highlighting the threads of local music history in each city we visit. Every year, the Academy also partners with local architects and designers, showcasing the creative future of that city in techni-colour. The Academy has always partnered with local curators and artists, and for this year's edition in Madrid, we've invited guest curator Pensart to showcase the city's most exciting contemporary artists. The Academy building becomes not just a creative space, but also a place to experience some of the personal visions that represent the city, and what lies beyond the walls of the Matadero Madrid.

Pensart is a non-profit organisation whose ethos is close to the Academy spirit: bridging art, social exchange, and education, providing a platform for some of the most visionary artists emerging in Madrid today. There's always been plenty of those bubble wrap moments at the academy - when someone gives you a gift. These artists explore what some of those moments could look like.

EL RUIDO DE LAS BURBUJAS

CATÁLOGO DE ARTE PARA LA RED BULL
MUSIC ACADEMY 2011 DE MADRID

La Academy es un simposio global itinerante para aquellos que exploran los sonidos actuales, donde se destaca la cultura musical de cada una de las ciudades que visitamos. Continuando con una larga tradición de colaboración con artistas, diseñadores, arquitectos, comisarios y promotores locales, el futuro creativo de la ciudad que acoge la Academy se presenta en un tecnicolor brillante y glorioso. Para la edición de este año en Madrid, invitamos de manera especial al colectivo de mediación cultural Pensart para organizar una exposición de artistas contemporáneos emergentes residentes en Madrid. El edificio de la Academy, situado en una de las naves de Matadero, se convierte no solo en un espacio creativo, sino también en un lugar para experimentar algunas de las visiones personales que representan a la ciudad.

Pensart es una organización sin ánimo de lucro con una ética cercana al espíritu de la Academy: crear lazos de unión en el arte, el intercambio social y la educación, al proporcionar una plataforma para los artistas emergentes del Madrid actual. Siempre ha habido momentos en la Academy en los que parece que alguien te esté haciendo un regalo que debes abrir. Pues estos artistas exploran aquello a lo que esos momentos podrían parecerse.

RED BULL MUSIC ACADEMY & PENSART PRESENT 'THE NOISE OF BUBBLES'

The 'Noise of Bubbles' is an opportunity to approach the new emerging creative talent simmering under the surface in Madrid. Not constrained by the struggle for freedom (like the artists of the 70s), or the investigation into the limits of creation (as in the art of the 80s), today's nascent talent focuses more on the process of creation itself, utilizing a rich, multi-disciplinary approach encompassing all aspects of media.

Reversing a decades long trend, an effervescent group of young artists have decided to stay and work in Madrid since 2007, fermenting a close network of architects, designers, and performers in the process. These exhibited artists are an integral part of this bubbling cauldron – an increasingly potent froth of cutting-edge, native talent in Madrid emerging as delicate bubbles, ready to soar.

Though it may be too early for the city at large to recognize this approaching arts armada, the signs of the impending arrival are present. The temperature and momentum of this new generation has

been steadily rising, climbing to the boiling point, rocketing its vapor to the stratosphere. Welcome to Madrid. Get used to the noise of bubbling.

The 'Noise of Bubbles' exhibit at Matadero Madrid features a selection of works from 18 rising artists from the region. These participating artists work within a wide variety of formats including video, performance, illustration, collage, installation, sculpture and intervention – and all demonstrate the same, explosive energy. Artwork exclusive to the Academy will be produced by some while others will showcase highlights from their anthology. The works will be presented in an innovative manner, emphasizing dialogue with the natural space designed by Langarita-Navarro Studio for the Academy's residence at Matadero.

LA RED BULL MUSIC ACADEMY Y PENSART PRESENTAN 'EL RUIDO DE LAS BURBUJAS'

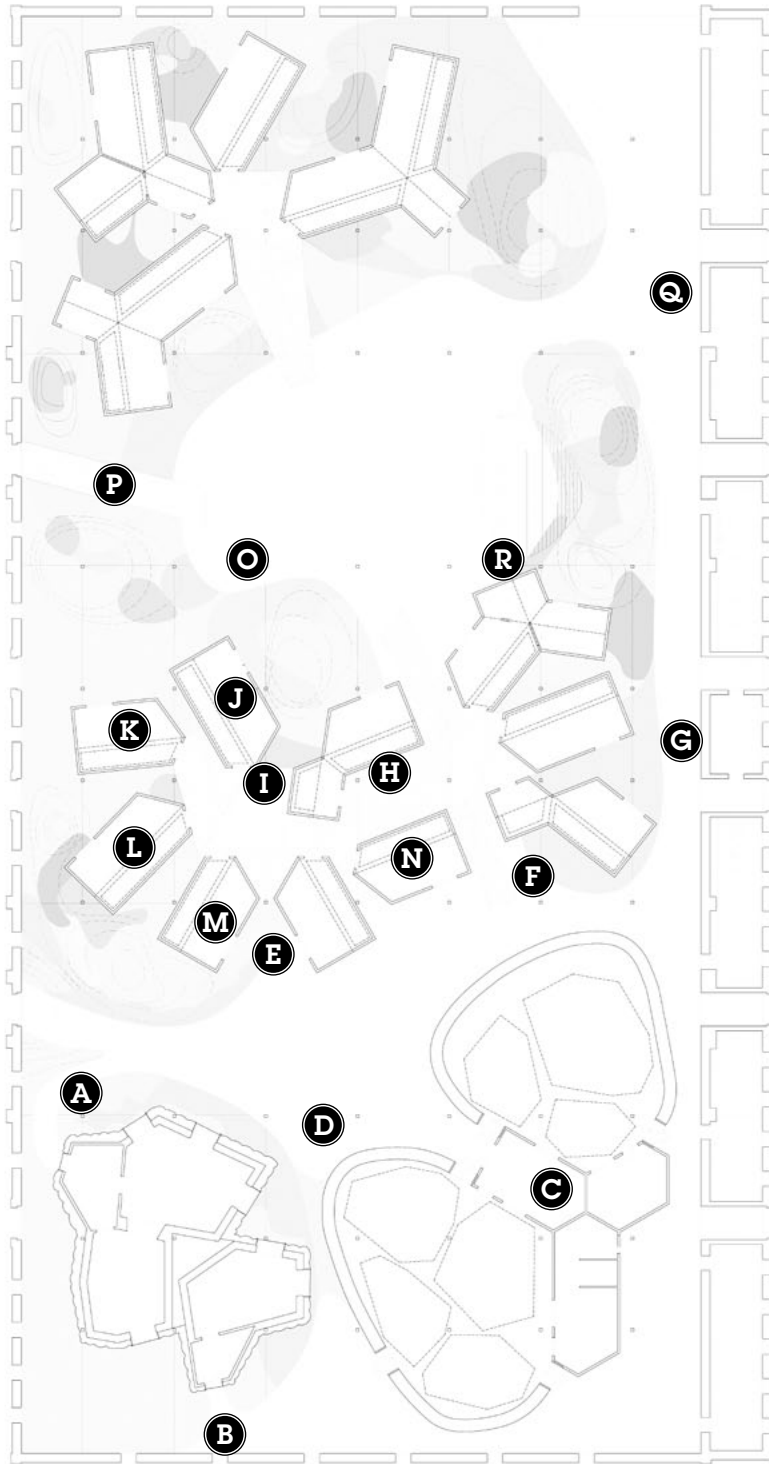
'El Ruido de las Burbujas' es una oportunidad para acercarse a la creación emergente de Madrid. Sin estar limitados por la lucha por la libertad (como los artistas de los años 70) o por la investigación dentro de los límites de la creación (como pasó en el arte de los años 80), el arte actual se centra más en el proceso de creación en sí mismo, en el que usa un enfoque rico y multidisciplinar que aglutina todos los medios artísticos. Invirtiendo la tendencia que ha durado una década, desde 2007 un efervescente grupo de nuevos artistas ha decidido quedarse y trabajar en Madrid, donde han creado una estrecha red de artistas visuales, arquitectos, diseñadores y performers. Los artistas de esta exposición forman parte integral de este caldo de cultivo, una mezcla cada vez más potente de talento vanguardista salido de Madrid que, como delicadas pompas, está listo para ser desplegado. Aunque todavía puede ser pronto para que la ciudad, en toda su magnitud, reconozca esta armada artística que se está creando,

los signos de una llegada inminente están presentes. La temperatura y la inercia de esta nueva generación han aumentado paulatinamente hasta el punto de ebullición, lanzando vapor a la estratosfera. Bienvenidos a Madrid. Acostumbraos al ruido de las burbujas.

La exposición de Matadero Madrid presenta una selección de trabajos de 18 artistas emergentes de la región. Estos artistas trabajan dentro de una amplia serie de formatos que incluyen vídeo, ilustración, collage, instalación, escultura, intervención y performances. Y en todas ellas despliegan la misma energía explosiva. Se presentan obras creadas específicamente para la exposición y trabajadas in situ en la Academy y obras ya producidas por los artistas. Las trabajos se presentan de manera innovadora e integrada, enfatizando el diálogo con el espacio natural diseñado por el Estudio Langarita-Navarro para la residencia de la Academy en Matadero.

ARTISTAS

- JULIO FALAGÁN **A**
- JORDI RIBES **B**
- JAVIER FRESNEDA **C**
- MARLON DE AZAMBUJA **D**
- FRANÇOISE VANNERAUD **E**
- ABDUL VAS **F**
- GABRIELA BETTINI **G**
- DANIEL SILVO **H**
- LUIS URUCULO **I**
- JOSÉ JURADO **J**
- DIANA COCA **K**
- SAELIA APARICIO **L**
- MARTA SEMA **M**
- DIANALARREA **N**
- AVELINO SALA **O**
- EUGENIO MERINO **P**
- ELENA ALONSO **Q**
- ELTONO **R**

ABDUL VAS

AVELINO SALA

DANIEL SILVO

DIANA COCA

DIANA LARREA

ELTONO

ELENA ALONSO

EUGENIO MERINO

FRANÇOISE VANNERAUD

GABRIELA BETTINI

JAVIER FRESNEDA

JORDI RIBES

JOSE JURADO

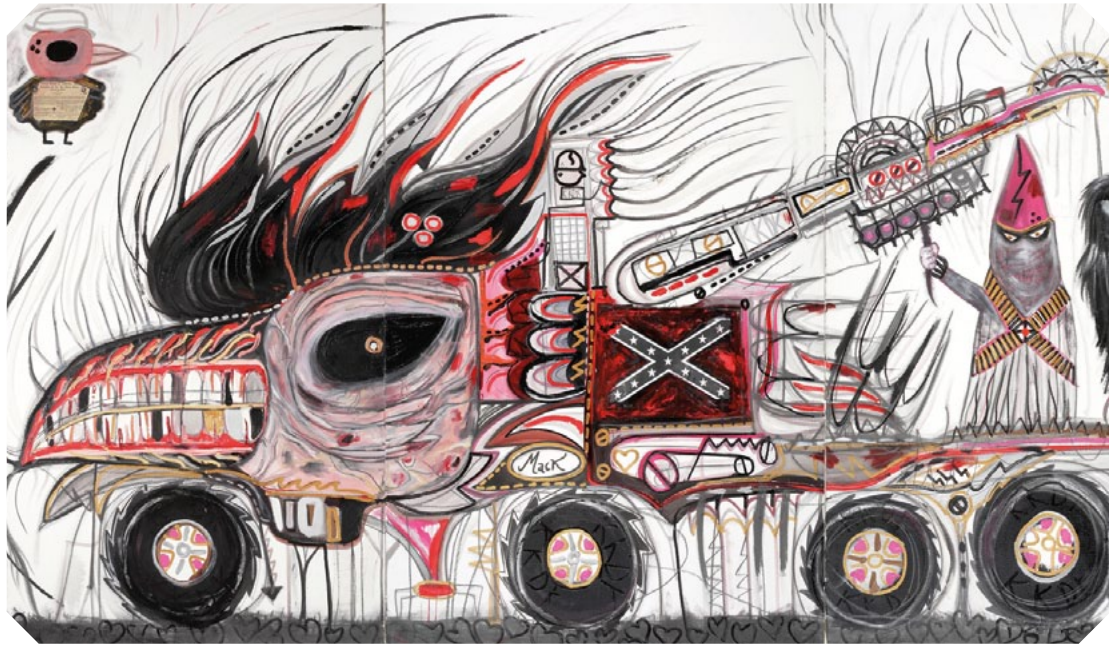
JULIO FALAGAN

LUIS URUCULO

MARLON DE AZAMBUJA

MARTA SERNA

SAELIA APARICIO

ABDUL VAS

WWW.NAVISTARPROJECTS.COM

Abdul Vas creates paintings, drawings, and mixed media works that present a fictional world in which roles are swapped within the scenario of food-related genocide. Chickens are presented as the exterminators so that we can no longer imagine them on our plate. The artist creates a magical, dream-like context in which he gives free reign to his other personal passions, like the hard rock group AC/DC which he suggests is the greatest rock group of all time. Vas believes that the aim of all beauty is to be continuously updated through a rich code of fictional transgression, thereby turning the spectator into an obsessive user.

Abdul Vas (Venezuela, 1981) studied Visual Arts at the School of Visual Arts in Maracay, and attended courses at Gerrit Rietvel in Amsterdam. He has participated in solo and group exhibitions at Galeria Luis Adelantado Miami-Valencia, the Cisneros Fontanals Art Foundation, the Beijing Biennale, My 57 States in Georgetown, Guyana, Preteen Gallery, Mexico and Galería Casado Santapau, Madrid. He lives and works between Amsterdam and Madrid.

Sus trabajos plásticos, pinturas, dibujos y otras producciones pictóricas sobre diversos soportes, hablan de una ficticia inversión del actual genocidio alimentario. El pollo, objeto de una inversión de sentido, se representa como exterminador, lo que hace imposible observarlo en ese proceso como alimento, su destino final en la realidad. En este contexto mágico y onírico, el artista se recrea en otra de sus fijaciones, el grupo de rock duro AC/DC. Este cumple una función casi obsesiva en la que el artista plantea que este grupo es el más grande de todos los tiempos. Para Vas, el objetivo de toda belleza, es actualizarla utilizando un rico código infraccionario para poder constituir una ficción y así convertir al espectador en un usuario obsesivo.

Abdul Vas (Venezuela, 1981). Cursó estudios de Artes Plásticas en la Escuela de Artes Visuales de Maracay y asiste a varios cursos en la Gerrit Rietvel de Amsterdam. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Galeria Luis Adelantado Miami-Valencia, Cisneros Fontanals Art Foundation, Beijing Biennale, My 57 States, Georgetown, Guyana, Preteen Gallery, Mexico y Galería Casado Santapau, Madrid. Vive y trabaja entre Amsterdam y Madrid.

AVELINO SALA

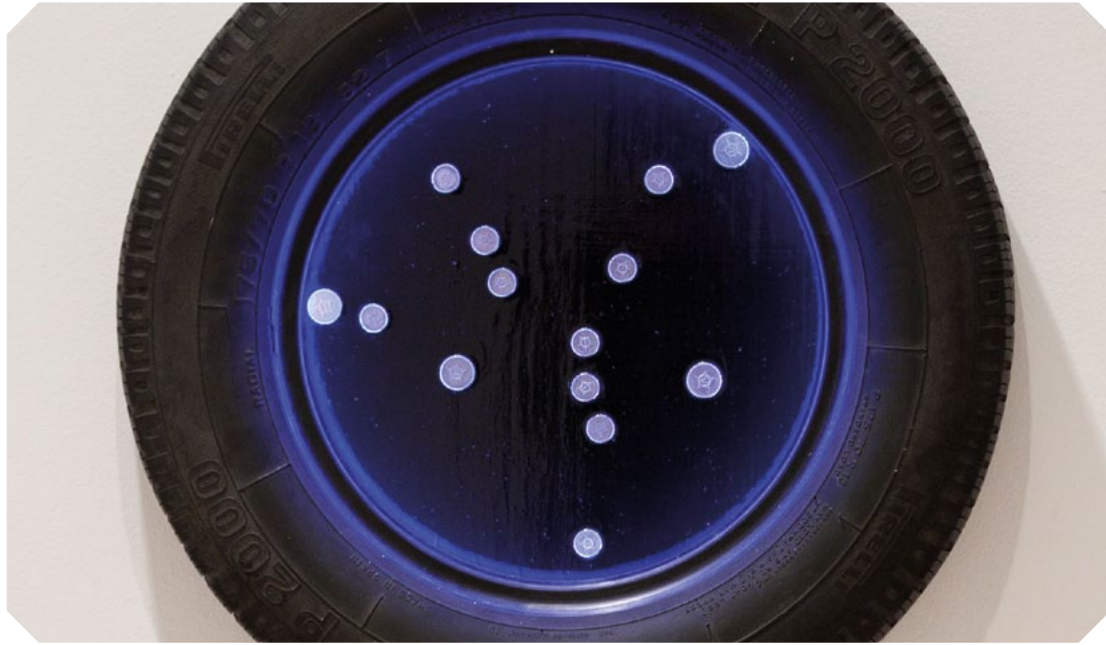
WWW.AVELINOSALA.ES

Through his work, Avelino Sala questions today's society and culture from a late-Romantic perspective that is both conceptual and critical in nature. During his recent residency at the Academia de España in Rome, Sala conducted research into emblems and symbols of power that can still be seen in Italy and Spain from the twentieth century dictatorships in each country. He highlights the obvious connections between the two regimes, as well as the shallowness that radiates from their speeches when looked at from today's perspective. This line of work is a continuation of the projects that Sala has developed in previous years, though this time the scope of the work is linked to the different ways in which contemporary society responds to the controversial events of the recent past, and to the artifacts and documents that are a legacy of this past.

Avelino Sala (Gijón, 1972) is a visual artist. He was the recipient of the Caja Madrid Generación 2003 award, and the 2007 Artport International Video Award in Basel, Switzerland, sponsored by UNESCO and the New York Foundation for the Arts. He has received grants and scholarships from Hangar, the Spanish Ministry of Culture, Cajastur and Bilbao Arte. In 2010 he was given a grant to work at the Real Academia de España in Rome, and is a resident artist this year at Le Lait in Toulouse. He is currently preparing solo exhibitions at Galeria Raquel Ponce, ATM Contemporary and Spai Quatre. Sala has recently participated in Video(s)torias: en Construcción at ARTIUM Centro Museo Vasco de arte contemporáneo, the 2nd Biennial of the End of the World in Argentina and the Mercosul Biennial in Brazil. In 2012 his work will be exhibited at the National Centre for Contemporary Arts in Moscow. Sala divides his time between his artistic work, editing the magazine Sublime and collective curating with the Commission curatorial group.

Su trabajo le ha llevado a cuestionar la realidad cultural y social desde una perspectiva tardo romántica con un carácter conceptual y crítico. Su reciente estancia en la Academia de España en Roma ha estado marcada por la investigación en torno a los distintos emblemas y símbolos del poder que aún perduran en la ciudad italiana de los periodos dictatoriales que tanto Italia como España vivieron a lo largo del pasado siglo, poniendo de relieve por un lado las evidentes conexiones entre los programas de ambos regímenes y por otro la vacuidad que emanan sus discursos desde la perspectiva del momento histórico actual. Esta línea de trabajo viene a ser una continuación de los planteamientos que el artista venía desarrollando en años anteriores, aunque en este caso tiene como ámbito de trabajo las diferentes consideraciones que la sociedad contemporánea hace de controvertidos acontecimientos del pasado reciente y de los artefactos y documentos que ese pasado nos lega.

Avelino Sala (Gijón, 1972). Artista visual. Premio Generación 2003 de Caja Madrid. En 2007 recibe el Artport International Award video, Basilea, Suiza otorgado por Unesco and the New York Foundation for the Arts. Ha sido becario por Hangar, Ministerio de Cultura, Cajastur y Bilbao Arte. En 2010 fue becario de la Real Academia de España en Roma. Actualmente es becario del espacio Le Lait de Toulouse durante 2011 y prepara exposiciones individuales en Galeria Raquel Ponce, ATM Contemporary y Spai Quatre. Recientemente ha participado en Video(s)torias: en Construcción, ARTIUM Centro Museo Vasco de arte contemporáneo y en la Bienal del Fin del Mundo en Argentina y en la Bienal MERCOSUL de Brasil. En 2012 expondrá en el National Centre for Contemporary Arts de Moscú. Compagina su actividad artística con la edición de la revista Sublime y el comisariado en colectivo (Commission Curatorial Group).

DANIEL SILVO

WWW.DANIELSILVO.WORDPRESS.COM

Many of Daniel Silvo's works are based on literature and classic mythology, such as the series *Odysseus in Berlin* (2003) and *Shooting Stars* (2007), which are based on a discourse drawn from Homer's *Odyssey* and mythological references to astrological constellations. The works *Pulchrum est quod visu placet* (2009) and *Aguzad vuestra conciencia* (2009) explore the interstices between textual and visual communication through the paradox of a text in Braille presented simply as a visual device. In 2009 and 2010 Silvo produced *Cómo Doblar tu Dinero*, which consisted of 100 origami figures made out of folded dollar bills, photographs, videos and limited editions. The research behind this project, on issues concerning the economy and the value of money, led him to develop an interest in politics and policing measures (*Cuerpos y Fuerzas*, 2009; *Nostalgias Ajenas*, 2010). His series *Lecciones de Mecánica Política* (2010) explores the political, historic, social and economic significance of the presence of Lada cars in Cuba. In it, Silvo goes back to working with video and photography, in the form of documentary.

Daniel Silvo (Cádiz, 1982) earned a Fine Arts degree from Universidad Complutense, Madrid in 2005. In that same year, he won the first prize in the *Caja Madrid Generaciones* awards, and he has been shortlisted for the 2012 prize. He has participated in group exhibitions such as *Monocanal* (MNCARS, 2003) and *J'en Rêve* (Fondation Cartier, 2005), and has had solo exhibitions at galleries including *Marta Cervera* (Madrid, 2011), *Michel Mejuto* (Bilbao, 2009), *Espacio Abisal* (Bilbao, 2009), *Espacio El Butrón* (Seville, 2011) and at the *Centro de Arte Joven* (Madrid, 2007). Several artist residencies and research grants have allowed him to work in Madrid, Berlin, Aix-en-Provence, Mexico DF, Bilbao and Cuba.

Muchos de sus trabajos están basados en la literatura y la mitología clásicas, como las series *Odysseus in Berlin* (2003) y *Shooting Stars* (2007), que tienen en la *Odisea* de Homero y en las referencias mitológicas de las constelaciones la base de su discurso. Las obras *Pulchrum est quod visu placet* (2009) o *Aguzad vuestra conciencia* (2009) se preguntan por los intersticios entre la comunicación textual y la visual utilizando la paradoja de un texto en lenguaje braille que se presenta como forma meramente visual. Entre 2009 y 2010 realizó el proyecto *Cómo Doblar tu Dinero*, cien figuras de papiroflexia realizadas con dólares, varias fotografías y vídeos y ediciones ilimitadas. Esa investigación relacionada con la economía y el valor del dinero y el trabajo ha evolucionado hacia un interés por la política y los dispositivos policiales (*Cuerpos y Fuerzas*, 2009; *Nostalgias Ajenas*, 2010). Con la serie *Lecciones de Mecánica Política* (2010) se ocupa de los significados políticos, históricos, sociales y económicos de la presencia del coche Lada en la isla de Cuba, y vuelve a un trabajo en vídeo y fotografía que se torna documental.

Daniel Silvo (Cádiz 1982). Licenciado en Bellas Artes por la Complutense en 2005. En 2005 gana el primer premio *Generaciones de Caja Madrid*, y es seleccionado en la edición de 2012. Ha participado en exposiciones colectivas como *Monocanal* (MNCARS, 2003) o *J'en Rêve* (Fondation Cartier, 2005), y ha expuesto de forma individual en las galerías *Marta Cervera* (Madrid, 2011), *Michel Mejuto* (Bilbao, 2009), *Espacio Abisal* (Bilbao, 2009), *Espacio El Butrón* (Sevilla, 2011) y en el *Centro de Arte Joven* (Madrid, 2007). Ha trabajado en Madrid, Berlín, Aix-en-Provence, México DF, Bilbao y Cuba gracias a distintas becas de residencia e investigación.

DIANA COCA

Diana Coca's work focuses on the female body and the taboos that surround it. Through photography, she creates performative self-portraits in which the human body is fragmented, as if it were the body of a doll. An illusory world of caves, holes, sexuality and desire that blurs the boundaries between the object and the subject. In recent years, her performances have focused on an invasion of public spaces by semi-naked bodies in openly provocative poses. But rather than seeking to satisfy males, they ironically question preconceived ideas about what is sexy and wrongly branded "femine": an indulgent anti pin-up.

Diana Coca (Palma de Majorca, 1977) has a degree in Fine Arts from the faculty of Arts & Architecture at Brighton University, and in Philosophy from the Univeristat de les Illes Balears. She completed her education at the International Centre of Photography in New York. She has received grants from the AECID, for a residency at the Academia de España in Rome 2004/5, the FONCA/CONACULTA programme for artistic residencies for creators from Spain and Latin America in Mexico in 2009, and she was artist in residence at Aula de Danza Estrella Casero at the University of Alcalá de Henares and La Casa Encendida, Madrid, in 2007. In 2010, she was the winner of the *Fundació Pilar i Joan Miró* award for education, in the form of a residency at the Three Shadows Photography Art Centre in Beijing. She extended her stay in China and is currently working with the artistic community IOWA in Caochangdi, Beijing. She has participated in solo and group exhibitions in Spain, USA, China, Korea, Germany, England, Italy, Brazil, Costa Rica, San Salvador and Mexico. Her work forms part of international public and private collections. She currently lives between Madrid and Beijing.

Su obra se centra en el cuerpo femenino y los tabúes en torno a éste. Trabaja el medio fotográfico en formato auto-retrato performativo donde la figura humana aparece fragmentada como si de una muñeca de juguete se tratara. Una ilusión de cuevas, agujeros, sexualidad y deseo, que desdibuja los límites entre el objeto y el sujeto. En los últimos años, sus performances se centran en la invasión del espacio público por el cuerpo semidesnudo en posturas abiertamente provocadoras, pero no en un sentido complaciente para el sexo masculino, sino más bien a través de ironías sobre lo supuestamente sexy y mal llamado femenino: una indulgente anti pin-up.

Diana Coca (Palma de Mallorca, 1977). Licenciada en Bellas Artes por la Arts & Architecture Brighton University y en Filosofía por la Universitat de les Illes Balears. Completa su formación en el International Centre of Photography de Nueva York. Ha sido becaria de la AECID en la Academia de España en Roma 2004/05, del FONCA/CONACULTA con el Programa de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica en México 2009, así como artista en residencia en el Aula de Danza Estrella Casero de la Universidad de Alcalá de Henares y La Casa Encendida en Madrid 2007. En 2010 recibe el premio a la Formación de la Fundació Pilar i Joan Miró con el que realiza una residencia artística en el Three Shadows Photography Art Centre de Pekín, estancia que ha prolongado hasta la actualidad en la comunidad artística IOWA de Caochangdi, Pekín. Ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en España, EE.UU, China, Corea, Alemania, Inglaterra, Italia, Brasil, Costa Rica, San Salvador, México. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas internacionales. Actualmente reside entre Madrid y Pekín.

DIANA LARREA

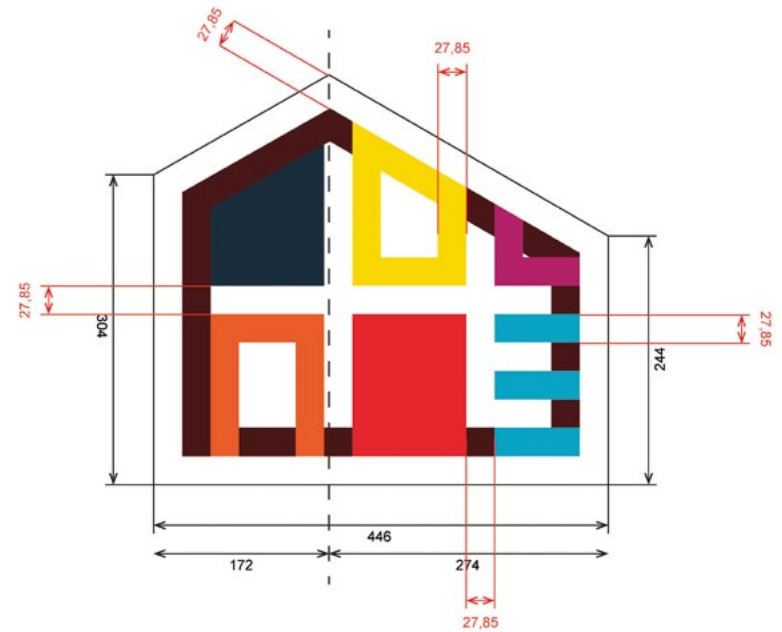
WWW.DIANALARREA.COM

Diana Larrea works in various disciplines such as installation, video, photography and drawing, although she is best known for her interventions and performances in public spaces. Through her urban art projects, Larrea has always focused her interest on the non-initiated public and on the desire to provoke minor disruptions in our everyday lives. She has always sought to offer a springboard from which spectators can reconsider certain issues relating to the aesthetic order, which shape particular elements in cities, and to imagine how these can be changed. Her work raises questions relating to the use of public space and the intrusion of certain types of disorder in our day-to-day lives.

Diana Larrea (Madrid, 1972) has a degree in Fine Arts from Universidad Complutense, Madrid. She has received several awards for her artistic projects. In 2008, she was the recipient of the Obra Social Caja Madrid Generaciones grant, and two years later she won First Prize in the Fundación Telefónica Vida 6.0 competition for projects on art and artificial life. She also won the 2005 Fundación Marcelino Botín Grant, which allowed her to carry out a project in San Francisco. The following year, she won the Comunidad de Madrid Premio de Creación Artística, to carry out a project in Paris. Her most recent group exhibitions include CIGE 5th China International Gallery Exposition (Beijing), Os 24 degrau at the Museu Nacional do Conjunto Cultural da Republica de Brasilia (Brazil) and In Transition Russia at the National Centre of Contemporary Art in Moscow. Her work has previously been shown at Galerie Wieland, Berlin, Gallery Kobo Chika in Tokyo, Mimara Museum in Zagreb and Kunstraum Kreuzberg/Bethanien in Berlin. Her most recent solo exhibitions were held at Espacio Líquido gallery in Gijón and Espai 13 at Fundació Joan Miró, Barcelona.

Utiliza en sus trabajos varias disciplinas plásticas, como la instalación, el vídeo, la fotografía o el dibujo. Es conocida, sobre todo, por las intervenciones y performances que ha realizado en espacios públicos. Con sus propuestas de arte urbano, Larrea siempre ha dirigido su interés hacia la mirada del ciudadano común, para provocar leves interrupciones en nuestra vida cotidiana. La artista siempre ha intentado ofrecer al espectador un punto de partida para reconsiderar algunas cuestiones acerca del orden estético que construyen determinados elementos en las ciudades, y la manera en que éstos pueden transformarse. Con ello, trata de desplegar preguntas vinculadas a la ocupación del espacio público y la intrusión de ciertos desordenes en nuestra realidad diaria.

Diana Larrea (Madrid, 1972) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Sus proyectos artísticos han sido premiados por distintos centros. En el año 2001 la Obra Social Caja Madrid le otorga la Beca Generaciones, y dos años más tarde la Fundación Telefónica le entrega el Primer Premio Vida 6.0, V Concurso Internacional sobre Arte y Vida Artificial. Otro de sus galardones más destacados es la Beca Fundación Marcelino Botín, concedida en 2005 para desarrollar un proyecto en San Francisco. Al año siguiente logra el Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid para realizar un proyecto en París. Entre sus exposiciones colectivas más recientes destacan CIGE 5th China International Gallery Exposition (Beijing), "Os 24 degrau" en el Museu Nacional do Conjunto Cultural da Republica de Brasilia o "In Transition Russia" en el National Centre of Contemporary Art de Moscú. Anteriormente ha expuesto en la Galerie Wieland de Berlín, en la Gallery Kobo Chika de Tokio, el Museo Mimara en Zagreb y el Kunstraum Kreuzberg/Bethanien de Berlín. Sus últimas exposiciones individuales tuvieron lugar en la Galería Espacio Líquido de Gijón y en el Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona.

ELTONO

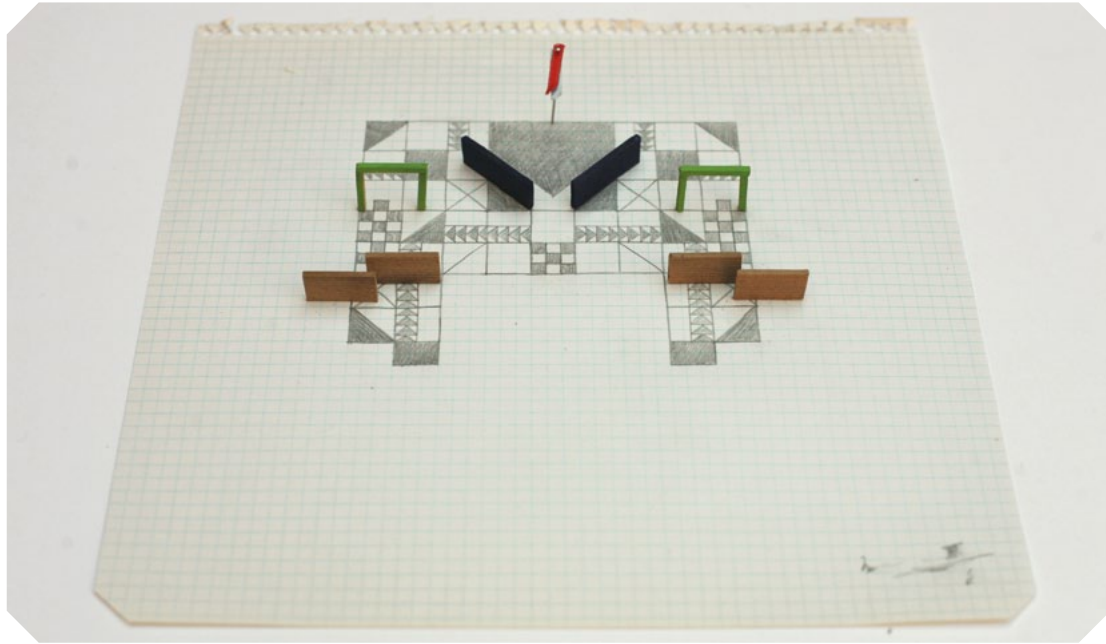
WWW.ELTONO.COM

Eltono's work is known for its constructive criterion and sensitivity to the environment and location. He improvises his shapes and colours on site, so that they integrate within the existing balance. Eltono almost always chooses to work on surfaces that are neglected, in order to revitalise their dignity and take advantage of the formal power of the aged textures. These surfaces are often hidden from view, and privacy becomes an additional element in chance encounters with his work. Foregoing visibility, he sacrifices the possibility of large numbers of people encountering his work, but this is offset by an increase in the capacity for the works to penetrate each individual viewer. Since 1999, he has been painting abstract geometric shapes on the streets with an attitude of respect and the desire to integrate his work by adapting to the location and allowing himself to be influenced by the surrounding elements. Concerned with avoiding invasive interventions, he places a lot of importance on choosing the site for each of his projects. Illegal street paintings are the basis of his work, and this context has been the source of the new formal elements he is working with today.

Eltono (Paris, 1975) is a visual artist. He has had solo exhibitions at Reticula, Montana Gallery, Seville, Residencia Tampiquito, Monterrey, Coriandoli, Cripta747, Turin, Pubblico, Rojo Artspace, Milan, PLAF Autonomous Mechanisms, New York, Bermellón, Rojo Artspace, Barcelona, Astillas, La Culpable, Lima, Montagens, Galeria Adesivo, Porto Alegre, Petits collages, Rojo Art Space, Rosario and Invertidos, Rojo Art Space, São Paulo. He has also participated in group exhibitions such as Sala de Arte Joven 2.0, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Madrid, Intervenciones Urbanas Iberoamericanas, CCEBA, Buenos Aires, Postgraffiti, Geometría y Abstracción, MUAU, A Coruña, Entre la Silla y la Madre (with Equipo Plástico), Alliance française, Monterrey, and Murals, Fundació Joan Miró, Barcelona, Spain.

Su trabajo se distingue por el criterio constructivo y la sensibilidad en la localización. Improvisa in situ formas y colores para integrarse en el equilibrio existente. Escoge casi siempre superficies desatendidas con la intención de reanimar su dignidad y para aprovechar la carga formal de las texturas envejecidas. Tales soportes son a menudo poco visibles, lo que añade privacidad al encuentro fortuito con la obra. Renunciando a la visibilidad sacrifica un buen número de encuentros del espectador con su obra pero incrementa a cambio la capacidad de penetración de cada uno de ellos. Desde el año 1999 ha estado pintando formas geométricas abstractas por la calle, de una manera respetuosa, integradora, adaptándose al soporte y dejándose influir por los elementos que se encuentran alrededor. Preocupado por realizar planteamientos no invasivos, da mucha importancia a la elección del lugar donde intervenir. Las pinturas ilegales por la calle son la base de su trabajo y de ese contexto ha generado nuevos formatos plásticos con los que trabaja hoy en día.

Eltono (Paris, 1975). Artista plástico. Ha realizado exposiciones individuales en Reticula, Montana Gallery, Seville, Residencia Tampiquito, Monterrey, Coriandoli, Cripta747, Turin, Pubblico, Rojo Artspace, Milán, PLAF Autonomous Mechanisms, Nueva York. Bermellón, Rojo Artspace, Barcelona, Astillas, La Culpable, Lima, Montagens, Galeria Adesivo, Porto Alegre, Petits collages, Rojo Art Space, Rosario, Invertidos, Rojo Art Space, São Paulo. Ha participado en exposiciones colectivas en Sala de Arte Joven 2.0, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Madrid, Intervenciones Urbanas Iberoamericanas, CCEBA, Buenos Aires, Postgraffiti, Geometría y Abstracción, MUAU, A Coruña. Entre la Silla y la Madre, Alianza Francesa, Monterrey, (Equipo Plástico), Murals, Fundació Joan Miró, Barcelona.

ELENA ALONSO

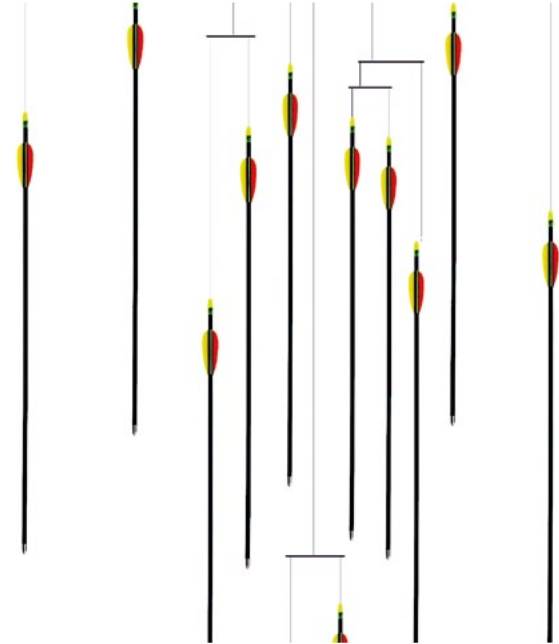
WWW.ELENAALONSO.COM

The visual artist Elena Alonso works with elements familiar to her, and close at hand. The materials she uses, the aesthetic of her works, and the actual production processes are all influenced by her interest in close relationships and her preference for the rudimentary and hand made. She attempts to open up indeterminate spaces that can disrupt the standardisation of desire and the homogenisation of lifestyles, and she seeks and encourages personal forms of internalisation and transformation of some of the things that we tend to accept as givens. In this sense, drawing plays a key role in her work, as a tool for thinking and as a craft, inviting viewers to think and to create singular places. All of her work is guided by her interest in setting up and encouraging close, caring relationships, an interest that she applies to her working processes as well as to the tools and concepts that she deals with. This approach leads her to combine large and small events through objects and relationships that are themselves concrete and imprecise, simple and transcendent, tactile and enigmatic, commonplace and strange...All in a quest for elements that bring conflict into the passive consumption of objects and experiences. In the past few years, Alonso has added an important link to the notion of play, as a context in which it becomes possible to disrupt norms and create personal environments.

Elena Alonso (Madrid, 1981) has a degree in Fine Arts from Universidad Complutense, Madrid, and completed her formal training in Stockholm (Kungliga Konsthögskolan, 2004), Pontevedra (Faculty of Fine Arts, University of Vigo, 2005-2006) and Helsinki (Kuvataide Akatemia, 2007). In 2010 she completed an MA in Art, Creation and Research at UCM and is currently at the research stage of a PhD programme. Aside from working on her personal projects, mainly through drawing, she is also the "ring-leader" of the public art group COMIENDO TERRENO. She has participated in solo and group exhibitions at numerous art centres and galleries. She currently lives and works in Madrid.

Artista visual que trabaja con lo que le resulta familiar y cercano, tanto en el aspecto material y estético de las obras como en el proceso de realización, que atiende al interés por las relaciones de proximidad y el gusto por la elaboración manual y lo rudimentario. Procura generar espacios de indeterminación como alteradores de la estandarización del deseo y la homogeneización de los modos de vida, tratando de buscar y propiciar formas propias de interiorización y transformación de lo que nos es dado. En este sentido el papel del dibujo es central en su obra, como herramienta de pensamiento, como práctica artesanal y como resultado que invita a pensar y crear lugares singulares. Todo su trabajo se desarrolla bajo el interés por establecer y propiciar relaciones de afecto y proximidad, aplicado tanto a los modos de hacer como a las herramientas y conceptos que maneja. Partiendo de esta actitud, termina conjugando acontecimientos de pequeña y gran escala mediante objetos y relaciones que son a su vez concretas e imprecisas, sencillas y trascendentes, táctiles y enigmáticas, comunes y extrañas... buscando elementos que aporten conflicto al consumo pasivo de objetos y experiencias. A esto se ha unido en los últimos años una importante vinculación con lo lúdico como contexto que posibilita la alteración de las normas y la creación de entornos propios.

Elena Alonso (Madrid, 1981). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica en otras ciudades como Estocolmo (Kungliga Konsthögskolan, 2004), Pontevedra (Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, 2005-2006) y Helsinki (Kuvataide Akatemia, 2007). En 2010 finalizó el Máster en Arte, Creación e Investigación de la UCM y actualmente está en el periodo de investigación en los estudios de Doctorado. Además de desarrollar sus proyectos personales, principalmente mediante el dibujo, es "cabecilla" del proyecto colectivo de arte público COMIENDO TERRENO. Ha expuesto de forma individual y colectiva en diferentes espacios expositivos y galerías. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

EUGENIO MERINO

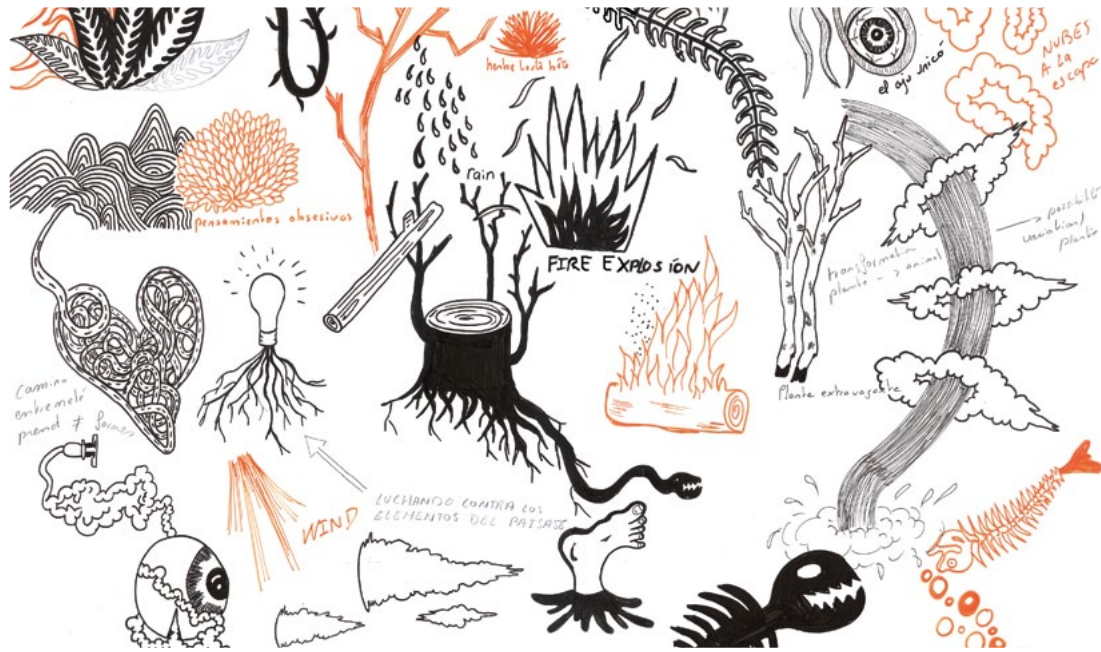
WWW.EUGENIOMERINO.COM

This visual artist believes that every artwork has a different idea and meaning, and his main interest lies in applying a critical filter to himself and his surroundings. This dissatisfaction tends to turn everything into opposing ideas, which then lead to images that are richer in content and meaning. Eugenio Merino prefers to work on real events and situations that represent the society we live in, subjects that are of interest to society in general and not just to the art world. He addresses the spectator, which he sees as the most important element of a work. Merino believes that artworks must be provocative, in the sense of eliciting a reaction from a society that is increasingly politically correct and conservative, a society that prefers hedonistic art over reflective works, and that considers art – and everything in general – to be a product. For this reason Merino is more interested in the meaning of a piece – what it represents and what it says – than in its formal aspects, which directly transform it into a consumer product.

Eugenio Merino (Madrid, 1975) has a degree in Fine Arts from Universidad Complutense, Madrid. He has participated in exhibitions such as OneShot! Football & Art Contemporain, B.P.S.22, Charleroi, Belgium, Olor, Color, Química Arte y Pedagogía, Arts Santa Monica, Barcelona, and Esculturismo, Sala Alcalá 31, Madrid and in art fairs such as Volta New York, Volta Basel, ARCOMadrid, Next Chicago, ART platform Los Angeles, Artefiera Bologna and Art Brussels. He has upcoming exhibitions in 2012 at the Finnish Museum of Photography in Helsinki, and DA2 Centro de Arte, Salamanca. He is currently represented by ADN Galería (Barcelona). He lives and works in Madrid.

Para este artista plástico cada obra tiene una idea y un significado diferente y en conjunto sólo podría destacar su interés por ser crítico consigo mismo y con lo que le rodea. Esa insatisfacción lo convierte todo en una contraposición de ideas que resulta luego en imágenes más ricas en contenido y en significados. Interesado en trabajar sobre acontecimientos y situaciones reales que representan la sociedad en la que vivimos. Temas que interesan a la sociedad y no sólo a la esfera del arte. El espectador es el elemento más importante de la obra y es por eso que hay dirigirse a él. Lo provocador es algo que considera indispensable en una obra de arte. Provocador en el sentido de hacer reaccionar a una sociedad cada vez más políticamente correcta y conservadora. Una sociedad que prefiere un arte hedonista a un arte reflexivo, que concibe el arte -y todo en general- como un producto. Por ello el artista se interesa más por lo que significa una pieza, lo que representa, lo que dice, que por su aspecto formal, que directamente lo convierte en un producto de consumo.

Eugenio Merino (Madrid 1975). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en exposiciones como OneShot! Football & Art Contemporain, B.P.S.22, Charleroi, Bélgica, Olor, Color, Química Arte y Pedagogía, Arts Santa Monica, Barcelona, Esculturismo, Sala Alcalá 31, Madrid y en ferias como Volta Nueva York, Volta Basel, ARCOMadrid, Next Chicago, ART platform Los Angeles, Artefiera Bologna y Art Brussels. Sus próximas exposiciones para el año 2012 se realizarán en el Finnish Museum of Photography de Helsinki y en DA2 Centro de Arte de Salamanca. Actualmente está representado por ADN Galería (Barcelona). Vive y trabaja en Madrid.

FRANÇOISE VANNERAUD

WWW.FRANCOISEVANNERAUD.COM

In her work, Françoise Vanneraud analyses the irrelevant, trivial aspects that define our everyday lives. Expressed through different uses of drawing (animation, murals, installations), this approach endows these secondary elements with a slightly tragicomic solemnity that invites us to rethink some of the universal characteristics inherent to human beings, such as doubt, fear, luck and the never-ending quest for something better. Vanneraud draws on primitive, hieratic and even medieval traditions, based on a symbolist rather than surrealist imaginary. She shapes stories featuring solitary characters who seem to be waiting for something that never happens. This endless expectation and resignation poetically and ironically highlights the many moments of insecurity that besiege us day by day.

Françoise Vanneraud (Nantes, France, 1984) graduated with honours from the Ecole supérieure de Beaux-Arts, Nantes. Her work focuses on social notions, and specifically on recreating the Word in public space, through a multidisciplinary arts practice that is often presented in the form of drawings and installations. Since settling in Spain in 2008, she has received several grants and awards, including the Caixa Galicia grant for a first work, a production grant from Matadero de Madrid, the Young Artist award of the city of Bourges and an AFAA production grant. She created the solo exhibition project *No Me Cuentas Mas Historias* for Galeria Raquel Ponce, and has participated in the group exhibitions *Festival Explum* in Murcia, *Todo Disfraz* at Espacio OTR, *La Gesta Imposible* at the 2010 *Noche en Blanco*, and *Do Not dDisturb* at Centro Cultural Galileo, Festival Scopitone, Nantes and Serralves Museum, Oporto. She lives and works in Madrid.

Su trabajo se centra en el análisis de aquellos aspectos irrelevantes y carentes de importancia que definen nuestra vida cotidiana. Una apuesta que, a partir de diferentes aplicaciones del dibujo (animación, mural, instalación), otorga a lo secundario una solemnidad de tintes tragicómicos que nos autoriza a repensar algunas características universales inherentes al ser humano; como la duda, el miedo, la fortuna o la incansable búsqueda de algo mejor. Para ello, utiliza un dibujo de herencia primitiva, hierática, medieval incluso, que parte de un imaginario simbolista, que no surrealista, para perfilar historias protagonizadas por personajes solitarios que parecen esperar algo que nunca llega a suceder. Una tarea constante de expectativa y resignación que incide de manera poética e irónica en los múltiples momentos de inseguridad que nos acechan en nuestro día a día.

Françoise Vanneraud (Nantes, Francia, 1984). Licenciada con honores en la Escuela Superior de Bellas Artes de Nantes. Desarrolla un trabajo centrado en nociones sociales y más concretamente en la recreación de la palabra en el espacio público. Su práctica artística es multidisciplinar y se presenta frecuentemente bajo la forma de dibujos e instalaciones. Desde 2008, fecha en la cual se establece en España, ha ganado varias becas y premios, como la beca para primera obra de la Caixa Galicia, la Ayuda a la producción de Matadero de Madrid, el premio joven de la ciudad de Bourges o la beca de producción de l'AFAA. Ha participado en diversas exposiciones, tanto individuales, *No Me Cuentas Mas Historias*, proyecto para la Galeria Raquel Ponce, como colectivas, *Festival Explum*, Murcia, *Todo Disfraz* en Espacio OTR, *La Gesta Imposible*, *Noche en Blanco* 2010, *Do Not dDisturb*, Centro Cultural Galileo, Festival Scopitone, Nantes y Museo Serralves, Oporto. Vive y trabaja en Madrid.

GABRIELA BETTINI

WWW.GABRIELABETTINI.COM

Gabriela Bettini explores new ways of inhabiting seemingly empty, inert spaces. Places where the walls have become repositories for stubborn memories and time seems to stand still, as if nothing happens there and nothing ever did. Through her drawings and interventions, Bettini embarks on a process of reconstruction, piecing together and linking specific memories and historic moments in which these places were once inhabited. Small details suggest stories, actions, and human presence. Bettini tries to move within these spaces without erasing their traces, to highlight their memories and set up dialogues between that which is present and that which is no longer there. In the process, she weaves stories and invented narratives, part real and part recreated.

Gabriela Bettini's (Madrid, 1978) solo exhibitions include *Un tiempo casi cercano* (Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 2011); *Algunas de aquellas historias* (Asm28, Madrid, 2010 and Casa de América Latina, Lisbon, 2011); *Increíble pero incierto* (Espacio Kaplan, Madrid, 2009), and *Cuarto y Mitad* (Arte Veintiuno, Madrid, 2008). She has recently participated in group exhibitions such as *Anacronías* (Fondation Argentine, Paris, 2011); *Lenguajes en papel* (Fernando Pradilla, Madrid, 2010); *Casa abierta / Open House* 2010 (London, 2010), and *URRA* (Delinfinito Art, Buenos Aires, 2010). She forms part of the Archivo de Creadores de Matadero, Madrid. She has been the recipient of grants from the Centro Cultural de España in Buenos Aires (URRA international Art Residency) and from Fundación "la Caixa" and the British Council (London, 2003), and was the winner of the 2007 Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid. She lives and works in Madrid and Buenos Aires.

Busca formas nuevas de habitar espacios en apariencia vacíos e inertes, donde las paredes han pasado a ser los contenedores de recuerdos obstinados; donde el tiempo parece detenido, como si nada pasara, como si nada hubiera pasado. Con sus dibujos e intervenciones, emprende una labor reconstructora con la que ir recomponiendo y vinculando la memoria particular y el momento histórico en que esos lugares alguna vez estuvieron habitados y cuyos pequeños detalles sugieren relatos, acciones, personas presentadas. Su intención es moverse en ellos sin borrar sus huellas, subrayar sus recuerdos, establecer diálogos entre los elementos presentes y ausentes, entretener historias e inventar narraciones que son en parte reales y en parte recreadas.

Gabriela Bettini (Madrid, 1977). Entre sus exposiciones individuales destacan *Un tiempo casi cercano* (Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 2011); *Algunas de aquellas historias* (Asm28, Madrid, 2010 y Casa de América Latina en Lisboa, 2011); *Increíble pero incierto*, (Espacio Kaplan, Madrid, 2009); *Cuarto y Mitad*, (Arte Veintiuno, Madrid, 2008). Las últimas exposiciones colectivas en las que ha participado son *Anacronías* (Fondation Argentine, Paris, 2011); *Lenguajes en papel* (Fernando Pradilla, Madrid, 2010); *Casa abierta / Open house* 2010 (Londres, 2010); *URRA* (Delinfinito Art, Buenos Aires, 2010). Forma parte del Archivo de Creadores de Matadero Madrid. Ha obtenido: Beca del Centro Cultural de España en Buenos Aires (Residencia Internacional para Artistas URRRA, 2010); Premio Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid (2007); Beca de la Fundación "la Caixa" y British Council (Londres, 2003). Vive y trabaja en Madrid y Buenos Aires.

EXPERIENCES

EL TONO

My most wonderful musical experiences have always taken place while I've been working on a project. Like the day a little gypsy girl sat next to me as I was painting a door in Puerto Lumbreras and began clapping a rhythm and improvising a Flamenco song. Or when Raúl "el Bombín" gave me the incredible Cumbia tape that blared from his pick-up truck as he drove around Tampiquito, a working class neighbourhood in Monterrey. Or more casual things like the tune on the mobile phone belonging to Duy, one of my assistants when I painted a hotel façade in Hanoi. But what really captivates me and puts me in the best of moods is the children at the school across the road from my house in Beijing, who start dancing together in their bright yellow uniforms at exactly 8.30 every morning to the strident sounds of a song that lies somewhere between aerobics and a military march.

JAVIER FRESNEDA

Deeds of Flesh, Slackk, GOTO80, King Sunny Ade, Jimmy Cliff, ZA!, Lou Reed, Mick Harris, Dylan Drazen, Susan Cadogan, Morbid Angel, Eumir Deodato, William Basinski, Tyrone Davis, NIN, Ondrej Adámek, Marlene Dietrich, Shirvan Abdullah, Nirvana, Dudley Perkins, Gustav Mahler, Grupo Chambelán, Stars of the Lid, Abigail y la Cosa del Pantano, Vangelis, Prodigy of Mobb Deep, Blawan, Cannibal Corpse, Madonna, Nariman Mahmud, Eric Satie, Night Jewel, Immortal, Eyeless in Gaza, Aleksandr Skriabin, Christian Vogel, Rapoon, Las Grecas, Jim O'Rourke, Diplomat, Keith Jarrett, Timber Timbre, Manny Oquendo & Libre, Manfred Schoof, Nina Simone, Pierre Boulez, Autoplacer, Sven Väth, The Flaming Lips, Deranged, Toru Takemitsu, Tropical Panamá, Wooden Shjips, Xavier Cugat, Horace Andy, Eldell...

JULIO FALAGAN

I've had countless musical experiences, both good and bad. Music is with me 24 hours a day, so all my anecdotes have a matching soundtrack. But to be honest, the most wonderful thing is when somebody writes a song for you and plays it live for hundreds of people, catching your eye at the just the right moment. Man!! That's fantastic. In my case, it's a wonderful track called Seven Colours by the group Mōwen Pik, and every time I hear it.... Brrrrrr! But I don't want to get corny, and I'll balance that by saying that my punk friends from the group Trapo Sucio also dedicated a song to me called el Julito caga nueves, after seeing one of my eschatological creations. This song also brings tears to my eyes, but in this case they are tears of laughter. Great gifts. Yes siree!

ABDUL VAS

The power of AC/DC. For me, the following sentence describes absolute power: "On a day like today, I was watching a baseball game, and, for a moment, I thought... I have to create universes and galaxies with living creatures among them. This is how everything we know today was born. Thanks to me, all of you are here." Malcolm Young, AC/DC.

AVELINO SALA

My musical experience can be summed up by the radio station Radio 3, which I've listened to every single morning for the past twenty years, no matter where I've been. I even listen to it online when I'm travelling abroad. I've grown up with programmes like Siglo XXI.

DANIEL SILVO

My first contact with music. The records of my childhood were my sister's: Mecano, El último de la fila, R.E.M., Radio Futura, Michael Jackson... In the 80s, instead of listening to the famous clowns on a children's television show like most kids my age, I listened to A-ha's "Take on Me". When I practiced the corporal expression exercises that I learnt at nursery school, I did it to "Bailando" by Alaska y Dinarama, in a kind of 3-year-old gymnastic choreography that ended up as home Super 8 footage that still make me burst out laughing when ever I come across it.

MARTA SERNA

I remember a very sad song that my mother used to sing to put me to sleep, and the sound of my heartbeat as I held my breath underwater in the bath at home. An extremely old radio cassette, aluminium and cream coloured, on which we recorded our voices and the piano teacher during dance classes.

Later, the feverish hunt for vinyls by Bowie and Rod Stewart, among others, in stores like Record Runner, Discoplay, Escridiscos, Melocotón... most of them no longer around. And of course, my first concert. I was thirteen and my hormones were raging. Rod Stewart was playing at Rayo Vallecano, and I queued for hours so I could be in the front row. I was so happy I thought I would burst. Beyond doubt, one of my best musical memories.

SAE APARICIO

We used a nail to open a jar of peaches in the courtyard, singing at the top of our voices so that our grandmother wouldn't hear the pounding and so she would be happy at the sight of her smiling, merry granddaughters.

JORDI RIBES

The biggest change in my life in terms of music has been going from knowing every record, cassette and CD that I owned (including the order of the songs on many of my albums and recognising their covers) to not knowing what's on my computer or what group I'm listening to at any given moment. Well, maybe I'm exaggerating, but that's the general idea. It's now a musical experience that goes on and on, that never ends...

JOSE JURADO

I've always loved electronic music, particularly remixes. Some ten years ago, I remember working as a DJ for a few months at the now-defunct "Disco Clips" nightclub in my hometown. The most worn out vinyl at this club was The Fat of the Land by The Prodigy, which, along with fellow Brits the Chemical Brothers, defined an era. They remain quite popular today, and they still visit Spain regularly for the summer festivals. In spite of the passing years, some of their hits from the nineties are still quite successful and they're still as full-on as they were back then.

GABRIELA BETTINI

I find it hard to call up any special moment that doesn't have a matching soundtrack. And even harder to choose one out of the many songs that have accompanied me and continue to accompany me every day. Out of all of my intense, liberating experiences with music, I would pick dreaming that I am singing.

MARLON DE AZAMBUJA

Although I can't play an instrument, I come from a family of musicians, uncles, grandparents, great-grandparents, cousins... one was even the conductor of a Municipal Chamber Orchestra in southern Brazil. But even so, my thing was always dance, which is another way of relating to music... In any case, when I was little, six or seven, I remember winning a small piano. Not a cheap toy keyboard but a real wooden piano that took pride of place in our living room... I don't really remember how I won it, but my brother tried to teach me a simple tune from some cartoon show, the Pink Panther to be precise... one evening my great-grandmother had come over for dinner with other relatives, and predictably I was asked to play something. I performed my little piece and it was greeted with great joy by my extended family who already saw me becoming a great musician one day... As fate would have it, I never learned to play anything else on that piano, although to this day I remember the Pink Panther tune perfectly...

FRANÇOISE VANNÉRAUD

One day, when I was about eight, I was given a radio cassette player as a present. I hunted around for a tape that I could make my own, and I listened to over and over for months. I don't know if it was because I liked the music, or because I couldn't get the radio to work, or simply because I didn't have any other tapes, but that was where musical tastes began, particularly for Pink Floyd, Tim Buckley and his son Jeff, who I still get a lot of pleasure from listening to today.

EUGENIO MERINO

Right now, I remember my total devotion for the Dead Kennedys. Not just the music, but also the messages in the lyrics. The singer Jello Biafra was a born provocateur and an activist. The lyrics criticised capitalism, politics, North American society, fanaticism and television. Biafra had a say in the lyrics, the music, and even the covers. This convergence made the Dead Kennedys a truly new phenomenon, and it's still just as relevant today.

My favourite record was (and is) "Fresh Fruit for Rotten Vegetables", with classic killer tracks such as Kill the Poor and Holidays in Cambodia. Apart from being the singer of the DKs, Biafra also made records with Nomeansno (another of my favourite groups) and The Melvins. But what set him apart from the punk rock movement of the time were his Spoken Albums, where he made political protest speeches. In fact, I think he ran for mayor of San Francisco. In any case, the group was an important influence on my work.

DIANA COCA

I still get excited thinking about the CD that was given away with issue 100 of the now-defunct magazine Ajoblanco in 1998. As well as getting a free CD, I discovered a quality magazine that matched my interests!! The CD was a compilation of cutting-edge Electro: The Future Sound of London, Blake Baxter, Saint Etienne... I have vivid memories of the late 1990s and early 2000's, bound up with techno, Train-spotting, the end of acid house (my generation lived through many "end ofs...")... and the start of independence, in England no less! I was lucky to live near dance culture, raves, top concerts, freedom... to be able to enjoy first-hand all those sounds and influences that made their way to us through tourism in the Balearic Islands.

LUIS URCULO

My father has been the originator of almost all my influences. He was the source of the first cassette tapes that we listened to in the car. The first one I remember was on a trip to Barcelona. I couldn't believe that this bad recording of a drunken woman was going to play for the six-hour journey. On the way back to Madrid I became fascinated, it was like drinking beer for the first time. The tape: Billy Holliday. Greatest Hits. Vol 1.

ELENA ALONSO

There is a certain situation that comes up reasonably often, usually with a very specific group of people, which involves getting together for lunch and ending up singing for hours in one of those endless after-lunch sessions with few constraints. Among all those other days of slow digestions and disaffections, sometimes things like this are necessary, and you just have to go for it and sing... "es tanta la virulencia que lleva el ferrocarril"... These moments tend to happen in specific but improvised circumstances, at times when you feel surrounded by family, in the broadest sense of the term. The setting is simple: a pleasant space, good food, wine always helps... but to really enjoy it, there has to be a special connection among the people and with the songs. Sometimes I wonder whether it's an endangered practice...

DIANA LARREA

In accordance with her mother's wishes, Diana Larrea began her musical education at the Conservatorium when she was just 6 years old, and combined this with her studies until she finally abandoned it 20 years later when she decided on a professional career in art. Nevertheless, this training permanently influenced her temperament and her way of working, which is disciplined and methodical. Based on this personal experience, Larrea allowed herself to parody the strict musical education imposed on her for two decades by making a video-performance of resistance. To this end, she executed a physical training circuit, sitting on an abdominal bench in front of a piano, while at the same time playing a piece on it in time to her exercises. It was an ironic reflection on an artists' training, the idea of sacrifice through tough physical discipline and devotion to a vocation.

JAVIER DUERO [PENSART]

I've loved music since ever since I was little. I remember the melodies of Simon and Garfunkel, Elton John, and the Eagles, as I opened my Christmas presents each year. As a pre-teen, I was already a guitar hero with my tennis racket (supposedly a Gibson SG Guitar), emulating Ted Nugent (for his sexiness), Angus Young (authenticity) and Eddie Van Halen (virtuosity)... I also liked the Runaways and Girlschool, and of course the Ramones and Judas Priest too. At home there was always Piped Music, and this led me to develop varied, atypical tastes: Yellow Magic Equestrian, Roxy Music, Led Zeppelin, Television, Kraftwerk, Thin Lizzy, etc. My next door neighbours were several siblings who had grown up in the 70s and as such constantly listened to hard rock, psychodelia, progressive rock, symphonic rock, glam rock, punk... while I played toy cars with the youngest brother with the excalextric. On a trip to Andorra I got my hands on a small short-wave radio that I would listen to in bed at night, and which introduced me to a wide spectrum of sounds that led me to the total eclecticism that has become my musical taste today. I've lived through intense moments listening to acid-house in the 80s, grunge, industrial and electronica in the 90s, and more recently I've been a devoted fan of sounds from London's black neighbourhoods – grime, dubstep –, their precursors, jungle and drum & bass, and new post-folk groups.

OIHANE CHAMORRO [PENSART]

My first musical memory is actually related to the physical skill required to get up on tiptoes to reach the record player in the living room at home and try to play my mother's Johnny Hallyday records. Then came my musical independence, with my first walkman, a present from my godfather for my First Communion, along with Madonna's "Like a Prayer" and my first songs in almost-real English. Later came the music magazines, pirating radio programmes, decorating record covers, clothes and all the different looks, and grieving for the death of Kurt Cobain. And I'm still at it today...

EXPERIENCIAS

MARLON DE AZAMBUJA

Aunque no sepa tocar ningún instrumento provengo de una familia con muchos músicos, tíos, abuelos, bisabuelos, primos... alguno incluso fue Maestro de la Orquesta de Cámara Municipal en sur de Brasil, pero aun así, lo mío siempre fue más la danza, que también es una forma de relacionarse con la música... Pero bueno, de todas formas cuando era pequeño, a eso de unos 6 o 7 años, recuerdo que gané un pequeño piano, no de esos de juguete barato pero uno de verdad, con su mueble de madera que ocupaba bastante protagonismo en el salón de nuestra casa... no recuerdo muy bien porque he ganado eso, pero mi hermano trato de enseñarme una musiquita muy sencilla que procedía de un dibujo animado, más precisamente de la Pantera Rosa... una noche mi bisabuela había venido a cenar junto con otros familiares, como era de esperarse me pidieron que tocara algo y les solté la musiquita que fue recibida con verdadera alegría por unos parientes que ya me veían como gran músico en el futuro... Cosas del destino no aprendí a tocar nada más en ese piano, aunque recuerdo hasta hoy, a la perfección, la musiquita de la Pantera Rosa...

LUIS URculo

Mi padre siempre ha sido el origen de casi todas mis fuentes de referencia. De el surgieron las primeras cintas de cassette que escuchabamos en el coche La primera que recuerdo fue en un viaje a Barcelona. No podía creer cómo aquella mala grabación de una mujer borracha iba a sonar durante las 6 horas del viaje. Ya volviendo a Madrid me fascinó, fue como empezar a beber cerveza. La cinta: Billy Holliday. Greatest Hits. Vol 1.

OIHANE CHAMORRO [PENSART]

Mi primer recuerdo musical es un recuerdo más bien relacionado con la destreza física que suponía estar de puntillas en la cadena del salón de casa intentando pinchar los discos de Johnny Hallyday de mi madre. Luego vino mi independencia musical con el primer walkman que me regaló mi padrino para mi Primera Comunión junto con el Like a Prayer de Madonna y mis primeros temas en inglés casi verdadero. Más adelante fueron las revistas especializadas, piratear programas de radio, decorar carátulas, la ropa y sus diferentes estéticas y llorar la muerte de Kurt Cobain. Y ahí sigo...

JAVIER DUERO [PENSART]

Adoro la música desde la niñez. Recuerdo las melodías de Simon And Garfunkel, Elton John y los Eagles, mientras abría mis regalos de reyes en cada mes de enero. Siendo pre-adolescente ya tocaba la raqueta (mi supuesta guitarra Gibson SG), emulando a Ted Nugent (por sexy), a Angus Young (por auténtico) y a Eddie Van Halen (por virtuoso)...también me gustaban las Runaways y las Girlschool y como no, los Ramones y Judas Priest. En mi casa familiar había Hilo Musical, circunstancia que hizo formarme un gusto heterodoxo y atípico; Yellow Magic Orquesta, Roxy Music, Led Zeppelin, Television, Kraftwerk, Thin Lizzy, etc. Mis vecinos de al lado, eran varios hermanos crecidos en los años 70’s que constantemente escuchaban hard rock, psicodelia, rock progresivo, rock sinfónico, glam rock, punk...mientras yo jugaba con el hermano pequeño a los coches con el excalextric. Un viaje a Andorra me procuró una pequeña radio de onda corta, que escuchaba en mi cama por las noches, y desde la que empecé a conocer un amplio espectro de sonidos que me llevó al eclecticismo total en que se ha convertido mi gusto musical de hoy. He vivido momentos intensos escuchando Acid-House en los 80’s, grunge, industrial y electrónica en los 90’s y en los últimos años sigo con devoción los sonidos de los barrios negros de Londres -grime, dubstep- y sus precursores jungle y drum & bass y los nuevos grupos de post-folk.

JORDI RIBES

Lo que más ha cambiado en mi vida en el aspecto musical es de pasar a saber los discos, cassettes y CDs que tenía (incluso sabiendo el orden de las canciones de muchos álbumes y reconociendo sus portadas) a no saber que tengo en el ordenador ni que grupo estoy escuchando en cada momento. Bueno, igual es un poco exagerado, pero por allí van los tiros. De hecho se trata de una experiencia musical que sigue y sigue, que no acaba nunca...

SAE APARICIO

Abrimos un bote de melocotones en almíbar con un clavo en el patio, cantando muy alto para que la abuela no oyese los golpes y se pusiera contenta por lo risueñas y llenas de jolgorio que estaban sus nietas.

FRANÇOISE VANNERAUD

Un día me regalaron un radio cassette, tenía unos 8 años, busqué una cinta en la casa de la que pudiera adueñarme, la escuché en bucle durante varios meses, no sé si fue por la música, por mi imposibilidad de hacer funcionar la radio, o por el simple hecho de no tener otra cinta, pero de ella nació mi gusto por la música y en particular por los Pink Floyd, Tim Buckley y su hijo Jeff, que a día de hoy sigo escuchando con mucho gusto..

AVELINO SALA

Mi experiencia musical es la de Radio 3. Durante los últimos veinte años he estado escuchándola todas las mañanas en cualquier lugar, incluso los últimos años en el extranjero a través de internet. He crecido con programas como Siglo XXI.

DANIEL SILVO

Mis primeros contactos con la música. Los discos de mi infancia eran los de mi hermana: Mecano. El último de la fila, R.E.M., Radio Futura, Michael Jackson... en los 80’s, en lugar de oír a los payasos de la tele escuchaba Take on me, de A-ha. Mis ensayos en casa de la expresión corporal que aprendía en la guardería los acompañaba de “Bailando”, de Alaska y Dinarama, una suerte de ejercicios gimnásticos para niños de 3 años que acabaron registrados en una cinta de Super 8 y que cada vez que me topo con ella me hace reír.

MARTA SERNA

Recuerdo una canción muy triste que cantaba mi madre para dormir y los latidos de mi corazón haciendo submarinismo en la bañera de casa. Un radiocassettes antiquísimo de color crudo y aluminio donde grabábamos nuestras voces y a la profesora de piano en las clases de danza. Más adelante, la persecución enfebrecida de vinilos de Bowie y Rod Stewart entre otros, por tiendas como Record Runner, Discoplay, Escridiscos, Melocotón...casi todas desaparecidas hoy en día. Y por supuesto, mi primer concierto. Tenía trece años y las hormonas revolucionadas. Rod Stewart tocaba en el Rayo Vallecano y esperé horas para estar en primera fila. Creía que iba a explotar de felicidad. Sin duda, uno de mis mejores recuerdos musicales.

DIANA LARREA

Siguiendo los deseos de su madre, Diana Larrea comenzó su educación musical en el Conservatorio a la temprana edad de 6 años, actividad que fue compaginando con sus estudios hasta que finalmente la abandonó 20 años más tarde, cuando decidió dedicarse profesionalmente al arte. Sin embargo, esta formación marcó para siempre su temperamento y su manera de trabajar, caracterizada por ser disciplinada y metódica. Basándose en esta experiencia personal, Larrea se permitió parodiar con una video-performance de resistencia su férrea formación musical académica impuesta durante 2 décadas. Para ello, ejecutó ella misma una tabla de ejercicios físicos sentada sobre un banco de abdominales frente a un piano, mientras, de forma simultánea y acompañada, iba interpretando al mismo tiempo una partitura en este mismo instrumento. Se trataba de una reflexión irónica sobre la formación del artista, la idea de sacrificio mediante una dura disciplina física y de entrega a la vocación.

ABDUL VAS

El poder de AC/DC, y con la siguiente frase describo el poder absoluto: “On a day like today, I was watching a baseball game, and, for a moment, I thought... I have to create universes and galaxies with living creatures among them. This is how everything we know today was born. Thanks to me, all of you are here.” Malcolm Young, AC/DC.

GABRIELA BETTINI

Me cuesta pensar en algún momento especial que no haya tenido su banda sonora. Mucho más, elegir entre tantísimos temas que me han acompañado y acompañan cada día. De entre todas mis experiencias intensas y liberadoras con la música, me quedo con la de soñar que canto.

JOSE JURADO

Desde siempre me ha gustado la música electrónica, en especial los remixes. Hace unos 10 años recuerdo que estuve durante unos meses pinchando como dj en una de las discotecas que había en mi pueblo, la “Disco Clips” hoy desaparecida. De entre todos los vinilos que había en la discoteca el que más rayado se encontraba por aquella época era The Fat of the Land de “The Prodigy”, que junto a otro grupo también británico “The Chemical Brothers” marcaron una época. Siguen gustando bastante, ya que suelen visitar España con asiduidad en festivales de verano. A pesar del paso del tiempo algunas de las canciones que firmaron a finales de los noventa siguen teniendo bastante éxito y siguen resultando tan machaconas ahora como entonces.

ELENA ALONSO

Hay una situación que vivo con relativa frecuencia, normalmente con una compañía muy determinada, que es el de reunirse para comer y acabar cantando durante horas en una sobremesa de esas largas y con pocas restricciones. Algunos días, entre otros de digestiones pesadas y desafecciones, son necesarias este tipo de cosas... “es tanta la virulencia que lleva el ferrocarril”... Son momentos que se dan en circunstancias tan determinadas como imprevistas, momentos que te hacen sentir en familia, en el sentido más amplio del término. El escenario en realidad es simple, un lugar agradable, una buena comida, el vino siempre ayuda, pero para disfrutarlo realmente hace falta una proximidad especial entre las personas y con las canciones. A veces pienso si es algo en peligro de extinción...

EUGENIO MERINO

Ahora mismo recuerdo mi absoluta devoción por los Dead Kennedys. No sólo por la música, sino por el mensaje de sus letras.. El cantante Jello Biafra era un activista y un provocador nato. Las letras criticaban el capitalismo, la política ,la sociedad norteamericana , el fanatismo,o la televisión. Biafra estaba implicado en las letra, la música e incluso hacía las portadas. Esta confluencia de elementos hacía de los Dead Kennedys algo verdaderamente nuevo y que sigue teniendo la misma vigencia. Mi disco preferido era (y es) Fresh Fruit for Rotten Vegetables con temazos con clásicos como Kill the Poor o Holydays in Cambodia. Aparte de ser cantante de los DK , hizo discos con Nomeansno (otro de mis grupos preferidos) o Los Melvins. Pero lo que le hacía diferente del movimiento Punk rock de la época eran los Spoken Albums donde lo que hacía eran discursos reivindicativos y politizados. De hecho, creo que se presentó para alcalde de San Francisco. En cualquier caso es un grupo que me ha influenciado mucho en mi trabajo.

DIANA COCA

Me emociona pensar en el CD que venía con el ejemplar número 100 de la desaparecida revista Ajoblanco en 1998, con el que a la vez descubrí una revista de calidad que respondía a mis intereses!! El CD era una recopilación de Electro de lo más innovador: The Future Sound of London, Blake Baxter, Saint Etienne... El final de los años 90 y principios del 2000 los recuerdo intensamente y relacionados con el Techno, Trainspotting, el final del Acid House (los de mi generación nos hemos topado con muchos ‘finales de’), ... y el principio de mi vida independiente, además en Inglaterra!. Tuve la suerte de vivir de cerca la cultura dance, las raves, conciertos de calidad, la libertad.... disfrutar en directo de todos esos sonidos e influencias que nos llegaban a las Islas Baleares a través del turismo.

EL TONO

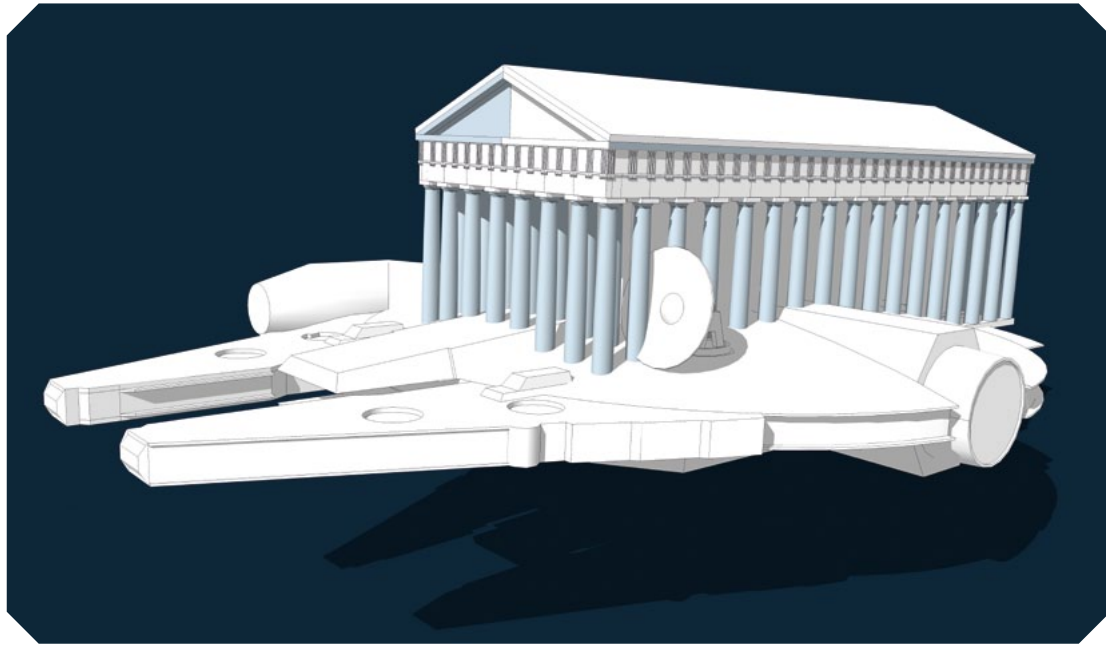
Mis más bonitas experiencias musicales siempre han ocurrido cuando estaba haciendo algún proyecto. Son tan diversas como el día que una niña gitana se sentó en la acera al lado mío mientras estaba pintando una puerta en Puerto Lumbreras y empezó a tocar las palmas y a improvisar una canción de Flamenco. O cuando Raúl el Bombín me regaló esa increíble cinta de Cumbia que sonaba desde su pick-up abierto por todo Tampiquito, un barrio popular de la ciudad de Monterrey. O también algo tan casual como la melodía del móvil de Duy, uno de mis ayudantes cuando pinté la fachada de un hotel en Hanoi. Pero sin duda, lo que más me fascina y me llena de buen humor son los niños de la escuela en frente de mi casa en Beijing que cada mañana, a las 8h30 puntuales, se ponen a bailar todos juntos en el patio con sus uniformes amarillos al son estridente de una canción entre marcha militar y aerobic.

JAVIER FRESNEDA

Deeds of Flesh, Slackk, GOTO8o, King Sunny Ade, Jimmy Cliff, ZA!, Lou Reed, Mick Harris, Dylan Drazen, Susan Cadogan, Morbid Angel, Eumir Deodato, William Basinski, Tyrone Davis, NIN, Ondrej Adámek, Marlene Dietrich, Shirwan Abdullah, Nirvana, Dudley Perkins, Gustav Mahler, Grupo Chambelán, Stars of the Lid, Abigail y la Cosa del Pantano, Vangelis, Prodigy of Mobb Deep, Blawan, Cannibal Corpse, Madonna, Nariman Mahmood, Eric Satie, Night Jewel, Immortal, Eyeless in Gaza, Aleksandr Skriabian, Christian Vogel, Rapoon, Las Grecas, Jim O'Rourke, Diplomat, Keith Jarrett, Timber Timbre, Manny Oquendo & Libre, Manfred Schoof, Nina Simone, Pierre Boulez, Autoplacer, Sven Våth, The Fleming Lips, Deranged, Toru Takemitsu, Tropical Panamá, Wooden Shjips, Xavier Cugat, Horace Andy, Eldell...

JULIO FALAGAN

Experiencias musicales he tenido infinidad de ellas, buenas y malas, la música me acompaña las 24 horas del día por lo que todas mis anécdotas tienen banda sonora. Pero para ser sincero, lo más bonito es cuando una persona te escribe una canción y la toca en directo para cientos de personas y en el preciso momento te lanza una mirada cómplice. Buf! Eso es brutal. En mi caso es un magnífico tema que se llama “Seven Colors” del grupo Mōwen Pik y cada vez que lo escucho... Brrrrr! Pero no quiero ponerme fiño y para contrarrestar diré que mis amigos punks de “Trapo Sucio” también me dedicaron una canción titulada “el Julito caga nueves” al ver un día una de mis escatológicas creaciones. Con este tema también me sale lagrimilla, je je, pero de risa. Grandes regalos. ¡Si señor!

JAVIER FRESNEDA

WWW.JAVIERFRESNEDA.COM

Javier Fresneda's work focuses on spatial interventions that combine narrative, iconographic and structural elements. The reappropriation of landscapes, historical fabulation, physical experience and subcultures have been recurring interests throughout his career. Fresneda's research and production creates links between models of symbolic negotiation, methodological adaptations and the development of prototypes generated by collaborative groups. Part of his work is geared towards notions of possibility and impossibility, an excess or lack of meaning and alternatives to cultural icons, all of which he applies to the social construction of the landscape and the questioning of historic texts. He regularly uses industrial, biodegradable or virtual materials that are interconnected at the structural level. His current interests include temporary interventions in urban space that approach scale, landscape and the economy as measuring tools, and the development of new working groups that are flexible and diverse.

Javier Fresneda (Segovia, 1982) has a Masters in Contemporary Art from European University of Madrid. He makes site-specific interventions and installations, although his projects initially begin as drawings. His work has been exhibited at art centres such as AKV St. Joost (The Netherlands), Gallery Weekend (Berlin), CA2M (Madrid), MANIFESTA, Altes Finanzamt (Berlin), Matadero Madrid, Kunsthaus Bethanien (Berlin), JustMadrid Art Fair, Liste Basel and LaOtra (Colombia). He lives and works between Mexico and Spain.

Su trabajo interviene lugares aportando combinaciones narrativas, iconográficas y estructurales. Inquietudes como la reapropiación de paisajes, la fabulación histórica, la experiencia física y la subcultura se encuentran presentes a lo largo de su evolución profesional. Su desarrollo investigador y productor vincula modelos de negociación simbólica, adaptaciones metodológicas o el desarrollo de prototipos generados mediante grupos colaborativos. Parte de su trabajo está muy orientado hacia las nociones de posibilidad e imposibilidad, exceso o carencia en el sentido, alternativas en relación con iconos culturales, todo ello focalizado en la construcción social del paisaje, o los relatos históricos puestos en discusión. Habitualmente utiliza materiales industriales, biodegradables o virtuales relacionados estructuralmente entre sí. Sus inquietudes actuales incluyen intervenciones temporales en el espacio urbano relacionando escala, paisaje y economía como herramientas de medida, y el desarrollo de nuevos grupos de trabajo flexibles y plurales.

Javier Fresneda (Segovia, 1982). Máster Oficial de Arte Contemporáneo UEM Universidad Europea Madrid. Realiza intervenciones in situ específico o instalación, aunque inicialmente sus proyectos comienzan como dibujos. Sus proyectos han sido exhibidos en espacios como AKV St. Joost (Holanda), Gallery Weekend (Berlin), CA2M (Madrid), MANIFESTA, Altes Finanzamt (Berlin), Matadero Madrid, Kunsthaus Bethanien (Berlin), JustMadrid Art Fair, Liste Basel, LaOtra (Colombia). Vive y trabaja entre México y España.

JORDI RIBES

WWW.JORDIRIBES.COM

Jordi Ribes creates narrative, theatrical representations that set up a dialogue between different iconographies from a diverse range of sources: art, film, children's books, advertising, music, politics... and popular culture in general. These representations stem from a conscious subjectivity and give rise to an exercise in introspection, although they nonetheless attempt to overcome the boundaries between personal and collective memory. Jordi Ribes works in two directions: one involves painting, in which perversion is introduced in the technical sense, through the non-conventional use of oils, and a cold, polished diction that leads us into digital language through a play of hybrids between electronic and pictorial work. The second strand involves drawing and murals, and in this case the relationship with the spectator is much more directly conceived, through flat, monochrome graphics. Here, a seductive interplay of images, allows glimpses of contradictions and conflicts in the social, cultural and political spheres of our society.

Jordi Ribes (Barcelona, 1972) has a degree in Fine Arts from the University of Barcelona. He was the recipient of the Guasch-Coranty Scholarship in 2003, the 2004 Altadis Visual Arts Award, and a Residency Grant at Hangar (Barcelona) in 2007. His work can be found in the collections of the CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, Patronato Martínez Guerricabeita, Valencia, Altadis Foundation, Paris, and Vila Casas Foundation, Barcelona. He has participated in exhibitions at CA2M Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid, CASM Centro de Arte Santa Mónica and Sala Petita, Capella, both in Barcelona, and Palais de Tokyo, Paris. He has held solo exhibitions at Galeria Senda and Galeria del Sol St. and participated in art fairs including ARCO, Art Brussels, Art Forum Berlin, Pulse Art Fair New York. He lives and works in Madrid.

Su obra se caracteriza por la realización de representaciones de carácter narrativo y teatral donde dialogan diferentes iconografías de la más variada procedencia, del arte, el cine, los cuentos infantiles, la publicidad, la música, la política... y la cultura popular en general. Realizada desde una consciente subjetividad, se produce un ejercicio de introspección que sin embargo intenta sobrepasar las fronteras entre la memoria personal y colectiva. Su trabajo contempla dos direcciones, una a través de la pintura, donde la perversión se centra también en el aspecto técnico con el uso no convencional del óleo, cuya dicción fría y pulida permite acercarnos al lenguaje digital en un juego de híbridos entre el trabajo informático y pictórico. Y otra segunda vía a través del dibujo y el mural donde la relación con el espectador se concibe mucho más directa mediante un grafismo monocromo y plano, que a través del juego seductor de las imágenes acaba dejando entrever contradicciones y conflictos de ámbito social, cultural y político presentes en nuestra sociedad.

Jordi Ribes (Barcelona, 1972). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha disfrutado de la Beca Guasch-Coranty en el año 2003. En 2004 gana el Premio Altadis de Artes Plásticas y en 2007 obtiene la Beca de Residencia en Hangar (Barcelona). Su obra se encuentra en las colecciones del CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, Patronato Martínez Guerricabeita, Valencia, en la Fundación Altadis, París, y la Fundación Vila Casas de Barcelona. Ha participado en exposiciones en el CA2M Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid, CASM Centro de Arte Santa Mónica y la Sala Petita de la Capella, ambos en Barcelona y Palais de Tokio de París. Ha realizado exposiciones individuales en Galeria Senda y Galeria del Sol St. y participado en ferias como ARCO, Art Brussels, Art Forum Berlin, Pulse Art Fair Nueva York. Vive y trabaja en Madrid.

JOSE JURADO

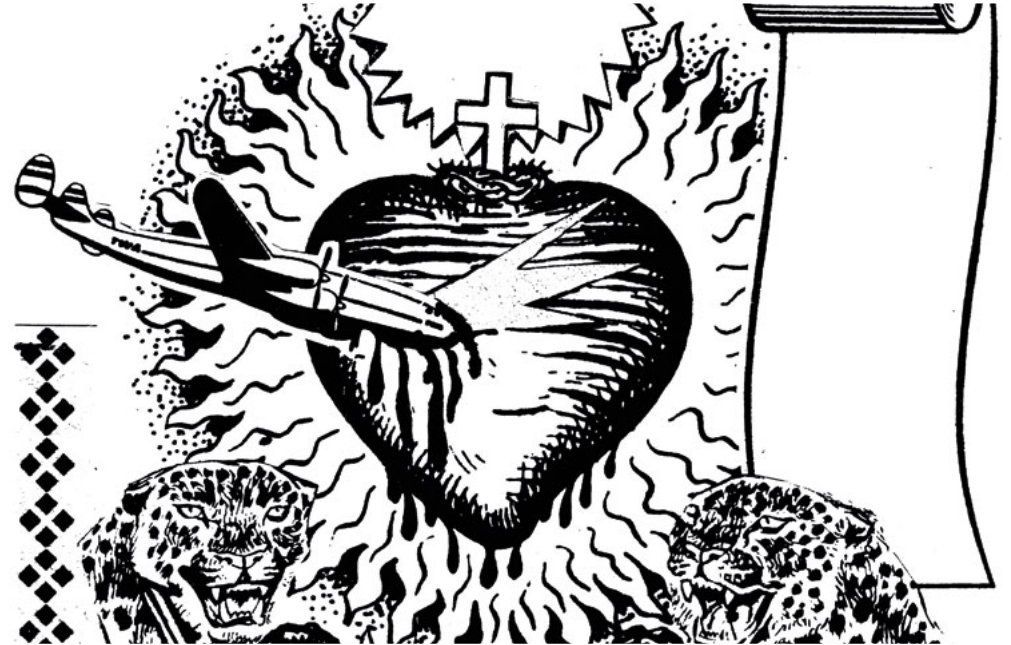
WWW.JOSEJURADO.COM

Jose Jurado is a visual artist who is interested in mechanisms and laboratories of ideas, in which spectators must negotiate their position within the artwork, actively participating in processes of thought and reflection. He works with conceptual research processes that challenge the concept of the artist's authorship and that have a strong social commitment, creating a mosaic of local day-to-day situations. What matters here is not the result – the artistic object – but the capacity to generate processes and projects which can engage social strata that are usually left out of art-related activities, allowing them to see anew, and drawing attention to their ability to discover for themselves a reality that is all around them but gets lost in the dynamics of everyday life. Jurado is interested in highlighting lived experience in real contexts, drawing upon collaborative practices and interaction with the experiences of individuals who dwell in a specific territory and construct it through their gaze. Rapport with the environment leads to a desire to improve and transform it.

Jose Jurado (Córdoba, 1984) has a degree in Fine Arts from the University of Granada, a Masters in Professional Photography and Documentary Reportage from EFTI and a Masters in Art, Creativity and Research from the Faculty of Fine Arts, Universidad Complutense, Madrid. He is currently enrolled in an MA in Fine Arts at Manchester Metropolitan University. He works in several media and has received numerous grants, both to further his studies (Iniciarte, Erasmus, Séneca) and for the production of artistic projects (Iniciarte, Ecat, Fundación Rafael Boti, Matadera Madrid). He has participated in exhibitions at Canal de Isabel II, Madrid, Sala d'Art Jove de Barcelona, Espacio ECAT, Toledo, Off Limits Madrid and Sala Puerta Nueva, Córdoba, among others. He lives and works in Madrid.

Artista visual interesado en los dispositivos y laboratorios de ideas, en los que el espectador debe negociar una posición dentro de la obra, implicándose en procesos de pensamiento y reflexión. Trabaja con procesos de investigación conceptual que cuestionan la autoría del artista y que adquieren un alto grado de compromiso social, conformando un mosaico de la realidad cotidiana local. Lo importante aquí no es el resultado, el objeto artístico, sino la capacidad de generación de procesos y propuestas que impliquen a estratos sociales, habitualmente al margen de los supuestos artísticos, dándoles a ver de nuevo y poniendo de manifiesto la capacidad de descubrir por sí mismos, una realidad que les rodea perdida en el transcurrir de lo cotidiano. Le interesa destacar la experiencia vivida en contextos reales, haciendo uso de prácticas colaborativas y de interacción con la experiencia de los que habitan y construyen con su mirada un determinado territorio. De la compenetración con el entorno viene la voluntad de mejorarlo o de transformarlo.

Jose Jurado (Córdoba, 1984). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Ha realizado el Master de Fotografía Profesional y Reportaje Documental de EFTI y Master en Arte Creación e Investigación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está realizando un MA Fine Art en la Manchester Metropolitan University. Trabaja con diversos formatos y ha recibido diversas becas tanto de formación (Iniciarte, Erasmus, Séneca) como para la producción de proyectos artísticos (Iniciarte, Ecat, Fundación Rafael Boti, Matadero Madrid). Ha participado en exposiciones en la sala del Canal de Isabel II de Madrid, Sala d'Art Jove de Barcelona, Espacio ECAT de Toledo, Off Limits Madrid y Sala Puerta Nueva de Córdoba entre otras. Vive y trabaja en Madrid.

JULIO FALAGAN

WWW.JULIOFALAGAN.COM

Julio Falagan abhors grandiloquence and mannerisms in his work, preferring to draw on trivialities and society's cast-offs as a base from which to pose universal dilemmas in which we see ourselves reflected individually. Fictional stories and banal quandaries that become paradigms of reality, reflections on truth and fiction, sovereignty, faith, and on strategies for social construction and the cracks that exist in it. Falagan's irony, humour and indifference to tedium act as lubricants that smooth the way for the introduction of more complex and critical concepts. His works can be read on several levels and from different points of view. They shun elitist approaches and swap passive contemplation for active participation, transforming spectators into active participants.

Julio Falagan (Valladolid, 1979) has a degree in Fine Arts from the University of Salamanca. He has received major awards and grants such as the Casa de Velázquez Grant, an Honourable Mention in Caja Madrid's Generaciones awards, the AVAM/CRAC Madrid Procesos 09 grant and the Injuve Award. His work has been shown in galleries and arts institutions in Spain and internationally. He lives and works in Madrid.

Su trabajo aborrece las grandilocuencias y manierismos, apoyándose más bien en lo mediocre y los desechos de la cultura y la sociedad para desde ahí plantear dilemas universales en los que nos vemos reflejados de forma individual. Historias ficticias y encrucijadas banales que se convierten en paradigmas de lo real. Reflexiones sobre lo verdadero y lo ficticio, lo soberano, la fe y en definitiva sobre las estrategias de construcción social y sus fisuras. Utiliza la ironía, el humor y el desapego por el tedio como fluido lubricante que allane el terreno para la introducción de conceptos más complejos y críticos. Obras que puedan ser leídas desde diferentes niveles y puntos de vista, rehuendo de planteamientos elitistas y eliminando la pasividad contemplativa del espectador, haciéndole participe activamente de la obra hasta el punto de formar parte de ella.

Julio Falagan (Valladolid, 1979). Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, ha sido reconocido con importantes galardones como la Beca de la Casa de Velázquez, Mención de Honor en "Generaciones" Caja Madrid, Beca "Madrid Procesos 09" AVAM/CRAC o el Premio Injuve. Su obra se ha expuesto en diferentes galerías e instituciones nacionales e internacionales. Vive y trabaja en Madrid.

LUIS URUCULO

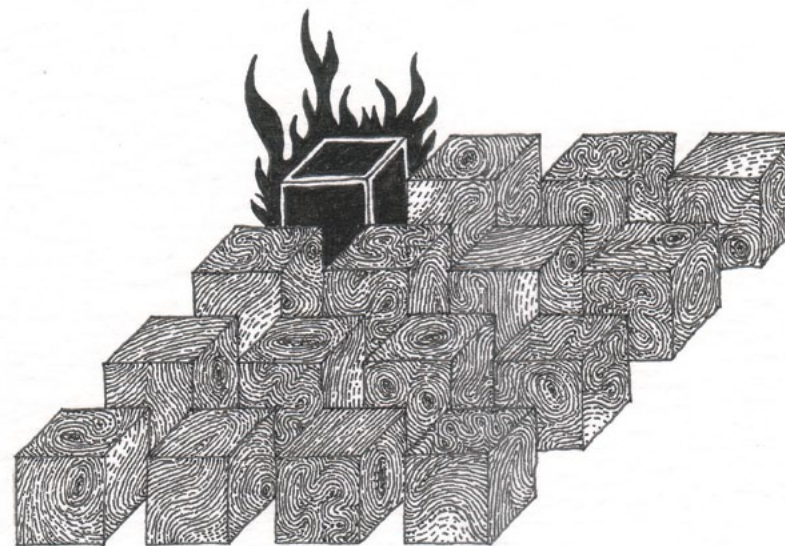
WWW.LUISURCULO.COM

Luis Úrculo is a multidisciplinary artist who is interested in everything that is peripheral to architecture. He transposes processes, developments and approaches to different scales, adapting his own work to a project's existing composition in order to create new, previously unconsidered scenarios/experiences/expectations. His work is based on drawing, through which he explores processes involving accident and chance and connections between the small and the complex. His work is a defence of (adapted/domesticated) time, of noise, and of the darkest inner spaces.

Luis Úrculo (Madrid, 1978) is a graduate of ETSAM, the Illinois Institute of Technology and the Chicago Institute of Design. His work has been shown in several international exhibitions, including the Spanish Pavilion at the 11th Venice Biennale, Galería Dama Aflita (Oporto), the Montevideo Biennale, Fabrica Features (Lisbon), ArtBasel 2010, CutLog Art Fair FIAC10 (Paris), JustMadrid2, Galería La Permanente (Madrid), Transculturales des Abattoirs (Casablanca), National Glyptoteque (Atenas), La Casa Encendida (Madrid). He has been invited to teach and speak at educational centres in Geneva, Grenoble, Istanbul, Buenos Aires, Barcelona, Saragossa, and other cities. Along with Jaime Hayón, he co-teaches in the European Design Labs Masters programme at the Instituto Europeo di Design, Madrid.

Artista multidisciplinar interesado en todo lo periférico a la arquitectura, y los procesos, desarrollos y planteamientos que pueden ser manipulados, sampleados y traducidos a otras escalas, adaptándose a la composición del proyecto para crear nuevos escenarios/experiencias/expectativas no contempladas anteriormente. El dibujo es la base de su trabajo, desarrollando una exploración de lo casual, lo accidental, lo pequeño y complejo. Una reivindicación del tiempo, (adaptado/domesticado), del ruido y del espacio interior más oscuro.

Luis Úrculo (Madrid, 1978). Licenciado en la ETSAM, en el Illinois Institute of Technology y el Institute of Design de Chicago. Su trabajo ha sido expuesto en diversas muestras internacionales como la XI Bienal de Venecia - Pabellón de España, Galería Dama Aflita (Oporto), Bienal de Montevideo, Fabrica Features (Lisboa), ArtBasel 2010 (Suiza), CutLog Art Fair FIAC10 (Paris), JustMadrid2, Galería La Permanente (Madrid), Transculturales des Abattoirs (Casablanca), National Glyptoteque (Atenas), La Casa Encendida (Madrid). Ha sido invitado como profesor y conferenciante en centros formativos de Ginebra, Grenoble, Estambul, Buenos Aires, Barcelona y Zaragoza entre otras ciudades. Es profesor junto a Jaime Hayón del Master European Design Labs en el Instituto Europeo di Design de Madrid.

MARLON DE AZAMBUJA

WWW.MARLONDEAZAMBUJA.COM

Marlon de Azambuja works on the level of the essential, and is able to suggest a new world over the existing one through simple interventions, offering new ways of perceiving the space that we live in and transforming it into a new experience. His works tackle questions around contemporary art institutions and the urban environment.

Marlon de Azambuja's urban interventions avoid the institutional nature of many other artists' movements. Instead, he likes secrecy and prefers to go relatively unnoticed within the framework of artistic actions that are less about being spectacular and more about drawing attention to certain lines, surfaces and volumes in our everyday environment, and to our visual and bodily relationships with them.

Marlon de Azambuja (Brazil, 1978) studied at the Edilson Viriato Contemporary Art Centre in Curitiba, Brazil. He has received many awards and grants, including a grant from Fundación Arte y Derecho, Madrid, travel and production grants from Matadero Madrid, a Comunidad de Madrid production grant and Injuve awards for young artists. His work is included in public collections in several countries, including those of the Museum of Contemporary Art in Paraná, Argentina, and the Oscar Niemeyer Museum in Curitiba, Brazil, the Ministry of Culture, Banco Sabadell and OTR in Spain, and Fondazione Nomas in Rome, Italy. His recent solo exhibitions include Gran Fachada, Max Estrella gallery, Madrid; La Construcción de Icono, CAAM, Las Palmas, Canary Islands, and Potencial Escultórico, Abierto X Obras, Matadero Madrid. In 2011 he also took part in group shows such as the 8th Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brazil, and the 11th Biennial of Cuenca, Ecuador. Since 2005 lives and works in Madrid.

Su obra funciona en el plano de lo esencial y es capaz de plantear un nuevo mundo sobre otro a través de sencillas intervenciones, ofreciendo nuevas percepciones del espacio que habitamos, transformándolo en una nueva experiencia. Sus trabajos abordan cuestiones sobre las instituciones de arte contemporáneo y el entorno urbano.

Sus intervenciones urbanas carecen del carácter institucional que determinan las obras de otras escuelas de artistas. Por el contrario, gusta de la clandestinidad y de pasar relativamente inadvertido, y se enmarca en un tipo de acción artística que aspira menos a lo espectacular que a la llamada de atención sobre determinadas líneas, planos, volúmenes del entorno cotidiano y sobre nuestras relaciones, visuales y corporales, con los mismos.

Marlon de Azambuja (Brasil, 1978). Estudió en el Centro de Arte Contemporáneo Edilson Viriato en Curitiba, Brasil. Ha recibido diversos premios y becas entre las cuales están la Beca de la Fundación Arte y Derecho, Madrid; Ayudas a la Movilidad y Creación de Matadero Madrid; Beca de la Ayudas a la Creación de la Comunidad de Madrid y Premios Injuve para la Creación Joven. Su obra está presente en colecciones públicas de distintos países destacando la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Paraná y del Museo Oscar Niemeyer en Curitiba, Brasil; las colecciones del Ministerio de Cultura, Banco Sabadell y de OTR en España; y la Fondazione Nomas en Roma, Italia. Entre sus recientes exposiciones individuales destacan Gran Fachada, galería Max Estrella, Madrid; La Construcción de Icono, CAAM, Las Palmas; Potencial Escultórico, Abierto X Obras, Matadero Madrid. En 2011 también participa en muestras colectivas como 8ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Brasil y la 11ª Bienal de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Desde 2005 vive y trabaja en Madrid.

MARTA SERNA

Marta Serna's work focuses on illustration, traditional video animation, vinyl installations and plexiglass sculptures. In her drawing-based work, she presents dysfunctional characters without a background or setting. Her main interest lies in questioning power roles, particularly in childhood, and in reflecting our human, animal, spiritual and artificial nature and the compensatory rituals that we have to carry out in order to adapt to our environment.

Marta Serna (Madrid, 1969). Marta Serna has a degree in Painting from Universidad Complutense, Madrid, and studied Ballet at the Royal College of London, Classical Spanish Dance at the Royal Conservatory of Córdoba and Oriental and Contemporary dance. Her recent solo exhibitions have been Misty Eyes & Mourning Stones, Galería Asm28, Madrid, Winter Tale, Espacio Frágil, Madrid, Black Sparkle, Espacio Marzana, Bilbao, Black Wings, Domus Artium, Salamanca, Dark Delicate, Galería Cubo Azul, León, Blood Breath, NO-ID Gallery, London, Cruel but Fair, Galería Rosa Santos, Valencia, and Havoc Amazing Cosmic Trip, Project 142, London. She has participated in group exhibitions such as Rencontres Internationales, with the screening of the video "Power Trilogy" at Centre Pompidou, Paris, and Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Gráfica. 30 Artist from Young Spain, at Instituto Cervantes in Madrid, Bordeaux, Lebanon and Jordan, Merrie Melodies, Domus Artium, Salamanca, ARCO 2009 Premios Creación Artística Comunidad de Madrid, Bloody Boots, ARCO 2008, and in the "Bloody Little Creatures" visual project in London for the music group The Cure.

Como artista visual está centrada en la ilustración, el vídeo de animación tradicional, instalaciones en vinilo y esculturas en metacrilato. En su trabajo centrado en el dibujo, presenta a personajes disfuncionales que carecen de escenario. Su interés se centra en cuestionar los roles de poder, sobre todo en la infancia y reflejar la naturaleza humana, animal, espiritual y artificial que poseemos y el ritual compensatorio que tenemos que realizar para adaptarnos al medio.

Marta Serna (Madrid, 1969). Licenciada en Pintura por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado estudios de Danza Clásica en el Royal College Of London, Danza Española en el Real Conservatorio de Córdoba y Danza Oriental y Contemporáneo. Sus últimas exposiciones individuales han sido "Misty Eyes & Mourning Stones", Galería Asm28, Madrid "Winter Tale" Espacio Frágil, Madrid, "Black Sparkle", Espacio Marzana, Bilbao, y "Black Wings", Domus Artium, Salamanca, "Dark Delicate", Galería Cubo Azul, León, "Blood Breath", NO-ID Gallery, London, "Cruel butFair", Galería Rosa Santos, Valencia, "Havoc Amazing Cosmic Trip", Project 142, London. Ha participado en exposiciones colectivas como "Rencontres Internationales", con la proyección de video "Power Trilogy" en el Centre Pompidou, París, Haus der Kulturen der Welt, Berlín, "Gráfica. 30 Artist from the young Spain" en el Instituto Cervantes de Madrid, Burdeos, Líbano y Jordania, "Merrie Melodies", Domus Artium, Salamanca", ARCO 2009 Premios Creación Artística Comunidad de Madrid", "Bloody Boots", ARCO 2008, y el proyecto visual "Bloody Little Creatures" en Londres para el grupo musical The Cure.

SAELIA APARICIO

WWW.SAELIA.BLOGSPOT.COM

Saelia Aparicio is interested in comparing different levels of the absurd, working with the real and the fictitious – which she recreates with irony and humour – and questioning the validity of both. Aparicio deliberately refrains from explaining her aesthetic approach, not because of any cryptographic tendencies but because she prefers to leave room for free interpretations from viewers facing her work. As well as working on her drawings, she has allowed herself to be seduced by the “fanzinating” world of desktop publishing. Along with Julián Smecta, Marian Garrido and Raquel Aparicio, she co-edits the world's first anti-gravitational magazine. She has contributed to Montaña Sagrada, Lateralvisión, Smecta and El Temerario, among others.

Saelia Aparicio (Avila, 1982) has a degree in Fine Arts from the University of Cuenca. In 2009, she received second prize in the Injuve awards, and was shortlisted for the Tentaciones completion at Estampa art fair. She was a recipient of a production grant from the Antonio Pérez Foundation, the Diputación de Cuenca and the Fine Arts faculty, University of Cuenca, which included publishing a solo catalogue and exhibiting her final project at the Diputación de Cuenca. In 2010, she received a visual arts grant from the Diputación de Valladolid, and a production and education grant to participate in a workshop at Fundació Miró, Palma de Majorca. Her work has been shown at Ingrid, Last Login, Palau de la Virreina, Barcelona, and at Mediodía Chica, Madrid, at the Fine Arts faculty, University of Cuenca and Galería Art Nueve, Murcia. Her group exhibitions include Greatest Hits, at the Arte en Papel festival, Cuenca, and La tropa de Misteriosas Manos Flotantes at Centro Torrente Ballester, curated by Nono Bandera. She has participated in art fairs such as Arco, Preview Berlin, Arte Lisboa, Arte Santander, Foro Sur and Just Madrid. She is currently working on an exhibition to be held at La Conservera, Murcia, in 2012. She lives and works between Valladolid and Madrid.

Artista plástica interesada en comparar los planos del absurdo, trabajar el real con el ficticio que recrea con ironía y humor, cuestionando la validez de ambos. Evita de forma deliberada explicar sus planteamientos estéticos, no por un afán criptográfico, más bien porque prefiere dejar lugar a la libre interpretación del espectador que se enfrenta a su trabajo. Además de su trabajo como dibujante, se ha dejado seducir por el “fanzinante” mundo de la autoedición. Junto a Julián Smecta, Marian Garrido y Raquel Aparicio es la editora de Cosmos, el primer fanzine anti-gravitatorio. Ha colaborado, entre otros, con Montaña Sagrada, Lateralvisión, Smecta y El Temerario.

Saelia Aparicio (Avila, 1982). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca. En 2009 le conceden un acceso en la convocatoria del Injuve, y es seleccionada en los concursos Tentaciones de la feria Estampa. La fundación Antonio Pérez, la diputación de Cuenca y el departamento de artes de la facultad de Bellas Artes de Cuenca le conceden una beca de producción que incluye la edición de un catálogo individual y exponer su proyecto final en la Diputación de esa misma ciudad. En 2010 le conceden la beca de artes plásticas de la Diputación de Valladolid y una ayuda a la producción y formación de la Fundación Miró de Palma de Mallorca para la realización de un curso en sus talleres. Ha expuesto en Ingrid, Last Login, Palau de la Virreina en Barcelona y en el espacio Mediodía Chica, Madrid, facultad de Bellas Artes de Cuenca, Galería Art Nueve, Murcia y colectivas como Greatest hits, dentro del festival Arte en Papel de Cuenca y La tropa de Misteriosas Manos Flotantes en el Centro Torrente Ballester, comisariada por Nono Bandera. Ha participado en ferias como Arco, Preview Berlin, Arte Lisboa, Arte Santander, Foro Sur y Just Madrid. Para 2012 prepara una exposición en el centro La Conservera de Murcia. Vive y trabaja entre Valladolid y Madrid.

ABOUT THE CURATORS

SOBRE LOS CURATORS

WWW.PENSART.ORG

PENSART es un colectivo de profesionales de la creación contemporánea, la educación artística y la acción social que realizan mediación cultural. PENSART funciona como una agencia de producción cultural que desarrolla iniciativas propias y realiza encargos de instituciones públicas y privadas. El colectivo está estructurado en grupos de trabajo formados a partir de los proyectos que se realizan. Estos se dividen en varias líneas de acción relacionadas con el comisariado de exposiciones y eventos, el diseño y aplicación de programas educativos, la documentación, difusión y comunicación de proyectos culturales y sociales mediante herramientas editoriales y digitales.

Entre los objetivos de PENSART está el contribuir al establecimiento de estructuras profesionales y estables dentro del sector de las industrias culturales; Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías en la cultura, especialmente en los sectores relacionados con la investigación, formación, producción, difusión y distribución; Crear redes de trabajo colaborativas, locales, nacionales e internacionales, con universidades, asociaciones, fundaciones e instituciones culturales; Enriquecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil; Promover y difundir prácticas democráticas en la producción cultural que aseguren un acceso universal a recursos y medios artísticos; Favorecer la integración cultural de colectivos sociales con déficit educativo.

PENSART is a group of professionals from the fields of contemporary creation, arts education and social action, who actively engage in cultural mediation. PENSART operates like a cultural production agency that implements its own initiatives as well as projects commissioned by public and private institutions. The group is organised into teams that are created for each project, which are subdivided into different lines of action to do with curating exhibitions and events, designing and implementing educational programmes, and managing documentation, diffusion and communication for cultural and social projects through editorial and digital tools.

The objectives of PENSART are to help set up stable professional frameworks within the cultural industries; to promote the implementation of new technologies in culture, particularly in sectors relating to research, training, production, diffusion and distribution; to create collaborative networks of local, national and international universities, associations, foundations and cultural institutions; to enrich the cultural fabric by encouraging dialogue between artistic communities and the general public; to promote and spread democratic practices in cultural production that ensure universal access to arts-related resources and media and to encourage the cultural integration of educationally disadvantaged social groups.

Red Bull Music Academy
World Tour 2011

Acknowledgements Agradecimientos

Red Bull Music Academy acknowledges

Javier Duero, Oihane Chamorro, PENSART and all the artists for sharing their wider visions within these walls; Cristina Conde and Alicia Moreno at the City Council, for their warm welcome; Pablo Berástegui, Pepa Octavio, Patricia Baiges and the team at Matadero Madrid for inviting the Academy to establish the foundations for the Nave de Musica; La Camorra, for bringing the designs to life; Maria Langarita and Victor Navarro for crafting an inspirational environment.

PENSART acknowledges

Abdul Vas, Avelino Sala, Daniel Silvo, Diana Coca, Diana Larrea, Eltono, Elena Alonso, Eugenio Merino, Françoise Vanneraud, Gabriela Bettini, Javier Fresneda, Jordi Ribes, José Jurado, Julio Falagan, Luis Urculo, Marlon de Azambuja, Marta Serna, Saelia Aparicio, Pablo Berástegui, Many Ameri, Víctor Flores, Oihane Chamorro, Luna Lozano, Langarita-Navarro Estudio, Galería ASM 28, Galería Eva Ruíz, Galería José Robles, Galería Raquel Ponce, la correccional-serveis textuais, Fran Lazo, Carlos Alemany.

Open Sessions @ Nave de Musica

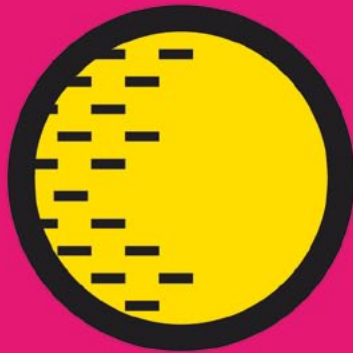
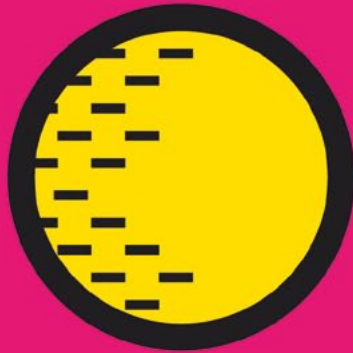
The Noise of Bubbles is a production curated by PENSART for the Red Bull Music Academy Madrid 2011. Once the Academy ends, the exhibition will remain open to the public from the 1st to the 18th of December, during the Open Sessions of the Nave de Musica.

El Ruido de las Burbujas es una producción comisariada por PENSART para la Red Bull Music Academy Madrid 2011. Tras el final de la Academy la exposición permanecerá abierta al público del 1 al 18 de diciembre, coincidiendo con las Jornadas de Puertas Abiertas de la Nave de Música.

Colabora:

In collaboration with:

Red Bull Music Academy
Madrid 2011