

MUTACIONES

Un proyecto del Estudio Figuerola-Vives en colaboración con

Embajada de Noruega
Taller Michel Pérez POLLO
Studio 8
El Apartamento

octubre - noviembre 2017

studio

EL APARTAMENTO

EMBAJADA DE NORUEGA

ESTUDIO FIGUEROA - VIVES

Curaduría y textos
Estudio Figuerola-Vives

Coordinación
Mona Frøystad, Wilson Calderón

Diseño
Lyly Díaz

Traducción
Gloria Riva

Agradecimientos
Joanna Castillo, Aymara Fernández, Alexandre Arrechea, Diana Díaz, Familia Barrios-Martínez, Joseph Ros.

ESTUDIO FIGUEROA-VIVES / EMBAJADA DE NORUEGA
Calle 21 No. 303-307 entre H e I, Vedado, La Habana.
Estudio +53 78326332 / Embajada +53 78427100
Facebook: @EstudioFiguerolaVives / @EmbajadaNoruega

MUTACIONES Un proyecto de colaboración

Nivel I. La idea

Hay palabras que se reiteran hoy hasta la saciedad y que instintivamente asociamos a determinadas praxis, fenómenos o esferas de la vida contemporánea, entre ellos: corrupción / política; sostenibilidad / economía; afectación / cambio climático; proyecto / intención social; colaboración / intercambio. Estas dos últimas, proyecto y colaboración, son frecuentemente utilizadas en el entorno de las humanidades para denotar deseo de desarrollo.

Pero colaborar es más que intercambio o reciprocidad; implica reconocimiento, aceptación y diálogo. Es una relación binívoca –si la vemos en su más limitado espectro–, pero deseablemente aplicable a muchos. Colaborar entre iguales no comporta ningún reto. Debe incluir también una vocación de pluralidad al ser necesario el conocimiento del otro para que se produzca el real intercambio en igualdad de condiciones. La complicidad es también un ingrediente de cualquier colaboración.

Mutar, en cambio, es un término más afín a las ciencias naturales que reco-

noce una capacidad intrínseca de adaptabilidad. Una mutación es un paso mediante el cual ciertos seres o grupos de cualquier índole garantizan su sobrevivencia y dan muestras de desarrollo. Se trata de un momento evolutivo ascendente e irreversible. Igualmente revela su condición de proceso.

Visto así, mutar es un término muy abarcador e inclusivo que debería ser propio de las artes visuales y de sus gestores pues implica una transformación necesaria, resultante de un proceso de creación y desarrollo, no exento de crisis de crecimiento, pero deseable como proyección de futuro.

Nivel II. Los espacios

Coexisten hoy en Cuba numerosos espacios generadores y/o gestores de arte que por su naturaleza están llamados a reproducir las estructuras de otros escenarios contemporáneos internacionales: talleres de artistas, estudios de creación, galerías comerciales –públicas o privadas–, instituciones gubernamentales y proyectos alternativos, entre otras variantes tan diversas como necesarias. La real colaboración de tales espacios, su recomendable interacción y convergencia y las transformaciones que en muchas de ellas se imponen, siguen siendo un tema sensible e insoluble en nuestro medio.

El proyecto *Mutaciones*, es una acción o gesto de intercambio, reconocimiento y colaboración entre cuatro de estos espacios que se ubican tan próximos unos de otros que no deben ignorarse.

Sus roles habituales son bien diferentes: un estudio de arte, el Estudio Figuerola-Vives, muy cercano al concepto de institución cultural donde se generan proyectos de muy diversa índole –expositivos, curatoriales, editoriales–; un taller de artista, el de Michel Pérez (Pollo), donde se produce arte en la intimidad propia de un espacio de creación individual; una galería que promueve y gestiona obras y exposiciones siguiendo el formato y objetivos propios del sistema de galerías internacionales (El Apartamento); y una sede diplomática (la Embajada de Noruega) activa patrocinadora de artistas, proyectos y obras en muy diversos campos de las artes en Cuba –cine, teatro, artes visuales, danza.

La coexistencia de tales espacios en apenas cuatro cuadros de distancia en el barrio de El Vedado sería por sí sola condición de intercambio; pero más allá de su cercanía geográfica hay sobre el tapete un deseo expreso de apoyatura mutua y de transformación del escenario en el que se mueven. Todos aceptaron

mutar sus roles durante la duración de este proyecto para disfrutar unos de otros. La relación es ineludible y demuestra que la convivencia de lo diferente no solo es posible sino indispensable.

Nivel III. Artistas y obras

Mutaciones resultó ser además una hipótesis previsible acerca de la vocación colaborativa de una parte del arte contemporáneo en Cuba, y del interés de la mayoría de los artistas por compartir sus procesos creativos. Varios de los proyectos que se exhiben son el resultado de ese tipo de intercambio.

Artistas de formación académica o autodidactas, junto a economistas, comunicadores e historiadores, conforman dúos o tríos de autores que comparten por igual los créditos de varias de las obras (es el caso de los dúos de realizadores de los filmes 16 mm del proyecto liderado por Studio 8 de Juan Carlos Alom y Aymara Fernández).

Otros, optaron por mostrar resultados parciales de investigaciones (Alejandro Campins en colaboración con José A. Figuerola e Ignacio Barrios); también anunciando ideas de futuras obras al exhibir la «materia prima» colectada o desvelando interioridades de sus metodologías de creación

(Michel Pérez Pollo); o desnudando nuevos proyectos aún en fase experimental.

El estadio procesual de la mayoría de las obras es un denominador común en el proyecto. Unas nos dejan ver su génesis (la instalación fotográfica sobre andamios de Ignacio Barrios); otras se construyen a partir de residuos de piezas anteriores, como derivados no solo físicos sino de sentido (los sistemas en proceso de destrucción de Alejandro González).

Otra arista de *Mutaciones* sugiere una sutil complicidad entre las partes: allí donde los intereses diversos podrían poner coto al intercambio; los artistas y obras mutan de espacios.

***Mutaciones* intenta, a través de estos tres niveles, aunar propósitos en un escenario general que dista aún mucho de practicar la real colaboración.**

also a vocation for plurality since the other must be recognized to have a real exchange under equal conditions. Complicity is also an ingredient in any collaboration effort.

Mutating, however, is a term more akin to natural sciences that recognizes the intrinsic capacity to adapt. Mutation is a step through which certain beings or groups of any sort guarantee their survival and give evidence of development. It is an ascending and irreversible evolution momentum. It also reveals its condition as a process.

From this viewpoint, mutating is a term that is inclusive and very broad in scope and should be suitable for visual arts and its promoters since it implies the necessary transformation, resulting from a process of creation and development, not exempt from developmental crises, but desirable as future projection.

Level II. The Spaces
Many spaces that generate and/or promote art coexist in Cuba today that because of their nature are called to reproduce the structures of other international contemporary scenarios: artist's workshops, art studios, commercial galleries –pu-

blic or private– governmental institutions and alternative projects, among other variants as diverse as necessary. Real collaboration in such spaces, their recommendable interaction and convergence and the transformations that take place in many of them, continue to be a sensitive and insoluble issue in our circumstances.

The *Mutaciones* project is an exchange gesture or action between four of these spaces, so close that they should not ignore each other.

Their usual roles are quite different: an art studio, the Figuerola-Vives Studio, very close to the concept of cultural institution, in which projects of very different sort are generated –exhibition, curatorship, editorial–; the workshop of an artist, that of Michel Pérez (Pollo), in which art is produced in the intimacy of a space for individual creation; a gallery that promotes and manages works and exhibitions following the format and objectives of the international gallery system (El Apartamento); and a diplomatic building (The Embassy of Norway), an active promoter of artists, projects and works in the various fields of art in Cuba –cinema, theater, visual arts, dance.

The co-existence of such spaces in an area of barely four blocks in El Vedado would be *per se* a condition for exchange; but beyond their geographical proximity there is a patent and expressed wish of mutual support and of transformation of the scenario in which each one moves. All four accepted to change their roles for the duration of this project to enjoy the others. The relationship is unavoidable and demonstrates that coexistence with the difference is not only possible but indispensable.

Level III. Artists and Works
Mutaciones proved to be also a foreseeable hypothesis about the collaborative vocation of a part of contemporary art in Cuba, and of the interest of most of the artists in sharing their creative processes. Several of the projects shown are the result of this type of exchange.

Self-taught and academy-trained artists, jointly with economists, communicators and historians, made up duos or trios of authors sharing equally the credits of several works (this is the case of the duos of 16 mm filmmakers of the project led by Studio 8 by Juan Carlos Alom and Aymara Fernández).

Others chose to show partial results of their research (Alejandro Campins in collaboration with José A. Figuerola and Ignacio Barrios); also announcing ideas of future works when exhibiting the collective “raw material” or when showing the inner work of their creative methodologies (Michel Pérez Pollo); or revealing new projects still in an experimental phase.

The procedural stage of most of the works is a common denominator of the project. Some allow us to see the genesis (a photographic installation on scaffolds by Ignacio Barrios); others are built from residues of earlier works, derivatives that are not only physical but of meaning (the systems that are in a process of destruction by Alejandro González).

Another feature of *Mutaciones* suggests a subtle complicity between the parties: in such places where various interests may place limits to the exchange, the artists and the works have changed their location.

***Mutaciones* attempts, through these three levels, to join purposes in a general scenario that is still far from practicing real collaboration.**

MUTATIONS A Collaboration Project

Level I. The Idea

There are words that are reiterated today over and over and that we instinctively associate with certain practices, phenomena or to areas of contemporary life, among them: corruption/politics; sustainability/economy; hazard/climate change; project/social purpose; collaboration/exchange. The last two mentioned, project and collaboration, are frequently used in academic circles to express a wish for development.

But collaborating is more than exchanging or reciprocating; it implies recognition, acceptance and dialogue. It is a bi-univocal relationship –seen from its most limited scope–, but hopefully applicable to many. Collaboration between equals does not imply a challenge. It should include

Estudio Figueroa-Vives

FOTOGRAFÍA EN MOVIMIENTO
16 MM

Juan Carlos Alom / Reinaldo Cid / Rigoberto Oquendo / Felko / Ossain Raggi / Luis Casas / Yojany Pérez / Irolán Maroselli / Elizabeth Rodríguez.

Studio 8 es un espacio más de accesibilidad a la fotografía en Cuba.

Desde sus orígenes, es un proyecto autogestionado que persigue como objetivo fundamental la visibilidad de la fotografía cubana como expresión cultural genuina.

Este espacio que radica en el estudio personal del fotógrafo Juan Carlos Alom, trabaja progresivamente en la creación de una plataforma de promoción, diálogo, debate y creación de proyectos, en torno a la fotografía cubana emergente y anterior.

Fotografía en Movimiento, es un taller de creación fotográfica que surge en *Studio 8*. Entre sus propósitos está la narración de una historia expresada a través del soporte del 16 mm. En el pasado siglo, esta película específicamente fue una de las herramientas usadas por antropólogos y etnógrafos para describir y estudiar al otro en su medio.

El contexto social de Cuba hoy, puede ser descrito como un fractal en la matemática: un objeto que no puede explicarse por medio de las teorías clásicas, y que tiene como origen la irregularidad y la fragmentación. En este caso, la fotografía analógica del 16 mm, realiza un intento por representar esta "realidad" resultando en una fantasía, una fantasía antropológica.

Aymara Fernández / Studio 8

Irolán Maroselli / Elizabeth Rodríguez. 311. 2017, still (obra en proceso)

Reinaldo Cid / Rigoberto Oquendo. *Marca-Espacios*. 2017, still (obra en proceso)

Luis Casas / Yojany Pérez. *Entre canibales*. 2017, still (obra en proceso)

Ossain Raggi / Felko. *Edificio de agua*. 2017, still (obra en proceso)

FERNANDO RODRÍGUEZ

Cuerpo extraño, 2017. Intervención

"Este objeto que he encontrado se relaciona con los ojos y por tanto con la mirada. Existen innumerables razones que entorpecen las miradas. Este objeto no es un cuerpo extraño. Los cuerpos extraños que entorpecen las miradas no solo son objetos. El que yo utilizo ayuda, pero no elimina la imperfección de las miradas."

"This object that I have found relates to the eyes and therefore with the look. There are countless agents that obstruct looks. This object is not a foreign object. Foreign objects that obstruct the looks are not only objects. The one I use helps, but does not remove the imperfection of looks."

JAVIER CASTRO

Sin título. Video digital, 12'45'' (obra en proceso)

"Investigo el amplio uso del cuchillo en la realidad cubana actual. Abordo aspectos de su presencia en la vida cotidiana: los rituales y sacrificios religiosos; las fiestas y prácticas tradicionales; los mercados y la venta de carne; la lotería local en función de los sucesos diarios; los amoladores de tijeras; y la violencia doméstica y de género."

"I research the broad use of the knife in the present Cuban reality. I broach aspects of its presence in daily life: the religious rituals and sacrifices; the traditional festivities and practices; the markets and the sale of meat; the local lottery vis-à-vis the daily events; the whetters of knives; and gender and domestic violence."

LUIS CASAS

Grafiti. Intervención

Foto: Alfredo Sarabia, 2017

Foto: Ignacio Barrios, 2017

Alejandro Campins. Dibujo, 2017

Embajada

MICHEL PÉREZ POLLO

De la serie *Una cabeza clara*, 2017. Esculturas y bocetos (obra en proceso)

"Ya sea conceptual, experimental, emocional o formal, el tipo de proceso que desarrolles determinará la imagen que crees. Los materiales que elijas, los métodos de producción y las fuentes de las imágenes deben reflejar los intereses al servicio de los que vas a poner tu atención. El proceso no concluye al dar por terminada una obra, es continuo. La obra de un artista, en sentido amplio, es el resultado acumulativo de ese proceso."

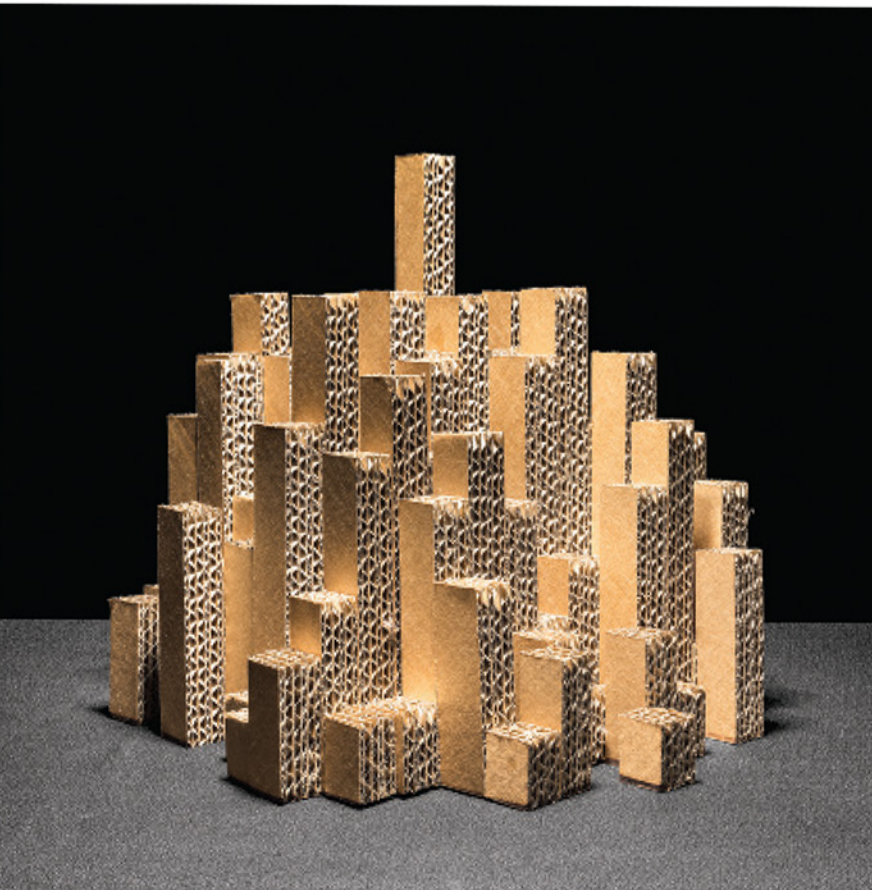
Kit White. *101 Things to Learn in Art School* (101 Cosas que aprendí en la escuela de arte). The MIT Press, Massachusetts, 2011 / Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014.

"Whether conceptual, experimental, emotional or formal, the type of process you develop will determine the image you create. The materials you choose, your production methods and the sources of your images should reflect the interests you are paying attention to. The process does not conclude when you finish a work, it goes on. The work of an artist, in a broad sense, is the cumulative result of this process."

Kit White. *101 Things to Learn in Art School*. The MIT Press, Massachusetts, 2011 / Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014.

"I try to find the sea within the architecture of cities. By transforming the urban landscape, I escape leaving behind the noisy streets. These "marinas" of Madrid and Havana are photos taken of the facades of buildings or urban surroundings while they were being restored or changed. I draw a new facade and enter, in the meanwhile, into an infinite horizon. They are tides that come and go; and make the individual vulnerable."

El Apartamento

ALEJANDRO GONZÁLEZ

S/T de la serie *Pelos en la lengua*, 2017. 105 x 105 cm / inkjet Print EPSON K3 Hahnemühle William Turner 310g 100% cotton

"Narro el ciclo de formación y destrucción de un sistema valiéndome de un mundo de atrezzo."

"Through a staged world I narrate the cycle of genesis and fall of a whole system."

Juan Carlos Alom. *9 días después*. 2016, still (obra en proceso)

Studio 8 is one of the most accessible places for photography in Cuba.

From the beginning, it is a self-managed project whose fundamental objective is the visibility of Cuban photography as a genuine cultural expression. This space is in the private studio of photographer Juan Carlos Alom, who has progressively worked in promotion, dialogue, debate and creation of projects, linked to emerging and former Cuban photography.

Fotografía en Movimiento, is a workshop of photographic creation that emerged in *Studio 8*. Among its purposes is the narration of a story expressed in a 16 mm film. During the past century, this film specifically was one of the tools used by anthropologists and ethnographers to describe and study others in their environment.

The Cuban social context today may be described as a mathematical fractal: an object that cannot be explained through classical theory, and whose origin is irregularity and fragmentation. In this case, 16 mm analogical photography attempts to represent such "reality" resulting in a fantasy, an anthropological fantasy.

Aymara Fernández / Studio 8

ALEJANDRO CAMPINS

en colaboración con José A. Figueroa e Ignacio Barrios

De la serie *Letargo*, 2017. Documentación de un proceso de investigación

"Es fascinante cómo las formas juegan y descansan en el espacio. Me interesan especialmente las formas simples que esconden grandes historias. Los bunker son formas "simples" que descansan en el espacio y son capaces de contarnos, a través de su aparente simplicidad y como una cicatriz, historias llenas de ambiciones, frustraciones, tristezas y obsesiones. Los bunkers son un concentrado de miedo a la muerte."

"It is fascinating to see how the shapes play and rest in space. I am especially interested in simple forms that hide great stories. The bunkers are "simple" shapes that rest in space and are capable of telling us, through their apparent simplicity, like a scar, stories full of ambition, frustration, sadness and obsession. Bunkers are fear of death concentrates."

Galería Servando. Foto: José A. Figueroa, 2011

Foto: José A. Figueroa, 2017

Taller Michel Pérez Pollo

IGNACIO BARRIOS

Marinas Urbanas II (2012-2017)

"Busco el mar dentro de la arquitectura de las ciudades. Transformo el paisaje urbano y escapo, dejando atrás las calles ruidosas. Estas "marinas" de Madrid y de La Habana son fotografías tomadas a fachadas de edificios o entornos urbanos en momentos de restauración o cambio. Dibujo una nueva fachada y entro, a su vez, en un horizonte infinito. Son mareas que vienen y se van; y hacen vulnerable al individuo."

