

G A L E R Í A MEMORIA

C/ Piamonte 19, Entreplanta Izq., Madrid | info@galeriamemoria.com | IG: @memoriagaleria

El Castigo

El Castigo es un relato visual diáfano que reflexiona acerca de la experiencia del individuo durante el confinamiento. El primer guión expositivo propuesto por Galería Memoria en su desembarco cultural en Madrid, y en el que participan 15 artistas internacionales, pretende ser un espejo introspectivo para un espectador que ha sido víctima de la impotencia y la indefensión, incidiendo a su vez en la resiliencia, la libertad, la contemplación y la búsqueda de autorrealización resurgida en el ciudadano.

Mi vida entera se compone de experimentos, nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel

I. Pávlov, 1935

En 1903, en el Congreso Médico Internacional de Madrid, el Premio Nobel de Medicina Ivan Pávlov expuso los resultados de *The Experimental Psychology and Psychopathology of Animals*, una investigación llevada a cabo en perros que asentaría las bases de la célebre Ley de Condicionamiento Condicional. Estas conclusiones marcarían un hito en el entendimiento del aprendizaje primigenio e instintivo de la mayoría de las especies del reino animal, pero también, y para sorpresa del mundo, en la comprensión de cómo aprende el ser humano. Gracias a ellas, los padres de la psicología pudieron investigar cómo afectan ciertos estímulos ambientales a nuestra conducta; por ejemplo refuerzo positivo, refuerzo negativo o ante el castigo.

En este año 2020, la autoridad se ha inmiscuido en nuestras vidas con mecanismos de control conductual, utilizando la vigilancia como recurso constante. Los Estados de Alarma, necesarios como garantía de la protección institucional intrínseca al estado de bienestar, han llegado a cuestionarse por parte de una población inmersa en el desconcierto: el ciudadano urbano sin urbe, el niño sin su parque, la muerte sin rito y, en definitiva, el hombre privado de su naturaleza libre y condenado a la clausura.

En este orden de ideas, un castigo sin contingencia entre acción y resultado, cuando es entendido como aleatorio, puede ser atribuido por el individuo como inherente a la existencia, cómo un mal del que no es posible escapar. Ante una ausencia de refuerzos y en un escenario donde prepondera lo punitivo, el ser humano deja de emitir respuesta bajo un estado de Indefensión Aprendida, pudiéndose convertir en un ser errante reducido a lo fetal.

La tensión argumental de todo lo anterior se inicia en las tintas planas contrapuestas de las serigrafías de Rafael Canogar, que reciben al visitante en la entrada de Galería Memoria a modo de políptico dando título al presente relato expositivo. A su vez, anuncian el compás del resto de los ensayos visuales: la ambivalencia, el contraste y la dicotomía de testimonios que no encuentran un hiló estético, ni cromático homogéneo y que no logra resolverse del todo en el plano expositivo. En su lugar, el valor semántico, introspectivo y simbólico de las imágenes se vuelve protagonista, mientras su interpretación y significación permanecen abiertas. Ejemplo de ello, son las composiciones naïf de los campesinos del Archipiélago de Solentiname de la década de los setenta presentadas en conjunto con las esculturas sincréticas del recientemente fallecido poeta Ernesto Cardenal, en conversación con una escultura deconstructiva del mexicano Abraham Cruzvillegas, quien interviniera la Sala de Turbinas de la Tate Modern en el año 2015.

La exposición continúa arrítmicamente con los documentos clínicos sobre el Alzheimer de Rafael Díaz convertidos en arte conceptual, los estudios radiográficos de la también salvadoreña Muriel Hasbun, el Duelo (1898) de Joaquín Torres García, la anhelada cuadrícula de la ciudad de Vicente Rojo o las escenas robadas del tumulto cotidiano de Javier de Villota en sus yo lo vi, y esto también y de nuevo Canogar con su Cacheo, (1973). La perspectiva se disloca entonces con la fotografía de Daniel Silvo y su alusión satírica a otras cuarentenas históricas como la nuclear de los años 40 y 50. Por su parte, las fotografías mexicanas Graciela Iturbide y Yolanda Andrade capturan un instante decisivo del eros tánatos en una suerte de catarsis. En esa disrupción es cuando aparece Chema Madoz para abrir la posibilidad deteniendo lo irrepresentable.

El espectador y la experiencia colectiva se activan en esta muestra que se desliga de lo político. El desenlace de este relato debe entenderse desde lo pro-positivo: nos castiga el castigo pero, ¿nos queda responsabilidad individual en la percepción de los matices más profundos de esta crisis? ¿Qué ha nacido de la introspección forzada en una sociedad que vive de lo externo? ¿Hemos sido capaces de reconectar con la parte de nuestro ser que niega la indefensión?

*No salgas de casa para ver las flores,
Amigo mío, no te molestes en hacer esa excursión,
En tu cuerpo hay flores,
Una flor tiene mil pétalos*

Kabir Das

GALERÍA MEMORIA

Galería Memoria es un espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo que, por medio de exposiciones de investigación-relato y propuestas monográficas de los artistas que representa, interviene como continente de encuentro entre Madrid y el arte Latinoamericano. Fundada por el curador y coleccionista Alejandro de Villota, la galería abre sus puertas en septiembre, 2020.

G A L E R Í A MEMORIA

C/ Piamonte 19, Entreplanta Izq., Madrid | info@galeriamemoria.com | IG: @memoriagaleria

El Castigo

El Castigo is a diaphanous visual story that reflects on the experience of people during confinement. This is the first exhibition script proposed by “Galería Memoria” in its cultural landing in Madrid, where 15 international artists participate. It pretends to be an introspective mirror for a viewer who has been a victim of impotence and helplessness, incising in resilience, freedom, contemplation and the search of self-realization resurfaced in the citizen.

Mi vida entera se compone de experimentos, nuestro gobierno también experimenta, solo que a más alto nivel

I. Pávlov, 1935

In 1903, at the International Medical Congress in Madrid, the Nobel Prize for Medicine Ivan Pavlov presented the results of “The Experimental Psychology and Psychopathology of Animals”, a research carried out on dogs that would lay the foundations for the famous Law of Conditional Conditioning. These conclusions would mark a milestone in the understanding of the primitive and instinctive learning of most species of the animal kingdom, but also, and as a surprise to the world, in understanding how humans learn. Thanks to these, the fathers of psychology were able to investigate how certain environmental stimulation affect our behavior; For example, positive reinforcement, negative reinforcement or punishment.

In this year 2020, the authority has interfered in our lives with behavior control mechanisms, using surveillance as a constant resource. The Alarm States, necessary as guarantor of institutional protection intrinsic to the wellbeing state, have been questioned by part of a population immersed in confusion: the urban citizen without a city, the child without his playground, the death without it’s ritual and, ultimately, the man deprived of his freedom nature and sentenced to closure.

Aligned with these ideas, a punishment without contingency between action and result, when it is understood as random, can be attributed by the individual as inherent to existence, as something bad of which it is not possible to escape. In the absence of reinforcements and in a scenario where the punitive prevails, human being stops having a response under a state of Learned Helplessness, being able to be reduced to the fetal.

The tension of all of the above begins in the flat inks of the serigraphs by Rafael Canogar, who welcome the visitor at the entrance of Galería Memoria giving title to this story. In turn, they announce the rhythm of the rest of the visual essays: the ambivalence, the contrast and the dichotomy of testimonies that do not find an aesthetic or chromatic homogeneous thread and that cannot be fully resolved on the exhibition. Instead, the semantic value, introspective and symbolic of the images becomes the main character, while their interpretation and meaning remain open. An example are the naive compositions of the peasants of the Archipelago of Solentiname from the seventies, presented together with the syncretic sculptures of the recently deceased poet Ernesto Cardenal, in conversation with a deconstructive sculpture of the Mexican Abraham Cruzvillegas, who intervened the Turbine Hall of the Tate Modern in 2015.

The exhibition continues arrhythmically with the clinical documents on Alzheimer from Rafael Díaz, converted into conceptual art, the radiographic studies of the also Salvadoran Muriel Hasbun, *El Duelo* (1898) by Joaquín Torres García, the long-awaited grid of the city by Vicente Rojo or the scenes stolen from the daily tumult of Javier de Villota in his *yo lo vi*, and again with Canogar with his *Cacheo* (1973). The perspective is then dislocated with the photography of Daniel Silvo and his satirical allusion to other historical quarantines such as the nuclear one of the 40s and 50s. From their side, the Mexican photographers Graciela Iturbide and Yolanda Andrade capture a decisive moment of the *eros thanatos* in a kind of catharsis. It is in this disruption where Chema Madoz appears to open up the possibility of stopping the unrepresentable.

The spectator and the collective experience are activated in this exhibition that is detached from the political. The outcome of this story must be understood from the pro-positive: punishment punishes us but, do we have individual responsibility in perceiving the deepest nuances of this crisis? what was born of forced introspection in a society that lives on the external? have we been able to reconnect with the part of our being that denies helplessness?

*No salgas de casa para ver las flores,
Amigo mío, no te molestes en hacer esa excursión,
En tu cuerpo hay flores,
Una flor tiene mil pétalos*

Kabir Das

G A L E R Í A MEMORIA

Galería Memoria es un espacio dedicado al arte moderno y contemporáneo que, por medio de exposiciones de investigación-relato y propuestas monográficas de los artistas que representa, interviene como continente de encuentro entre Madrid y el arte Latinoamericano. Fundada por el curador y coleccionista Alejandro de Villota, la galería abre sus puertas en septiembre, 2020.