

CARLOS GARAICOA

ORDEN INCONCLUSO

22 NOV — 8 MAR 2015

Saving The Safe (Bundesbank), 2013. Foto Oak Taylor-Smith. © Carlos Garaicoa, VEGAP, Madrid, 2014

CA2M

Centro de Arte Dos de Mayo
www.ca2m.org

diversas series realiza por el artista desde los dos mil hasta la actualidad, tendiendo un puente entre la Cuba castrista y las utopías arquitectónicas para pasar a través del valor económico a posicionarnos en una Europa lastrada por la crisis, donde los poderes vienen sustentados por el imperativo de una falsa identidad europea que hace que el poder individual quede en manos de las grandes macro-finanzas. En este sentido, el proyecto, siendo consciente de las aseveraciones de un pensador como Michel Foucault -*La arqueología del saber*, 1969, *Vigilar y Castigar*, 1975, entre otros-, intenta poner en relación tanto los grandes proyectos sociales de la arquitectura cubana revolucionaria de las décadas pasadas, como las nuevas arquitecturas macro-económicas y las micro-realidades ciudadanas. En un juego paralelo, esta exposición habla de las estructuras económicas globales y de las reivindicaciones locales de la ciudad, del ciudadano y por ende del individuo social.

El dispositivo que ha marcado la presentación del proyecto ha sido la calle, es decir, la idea de paseo o *flânerie*, el recorrido con que el ciudadano atraviesa y surca la ciudad como primer protagonista del teatro urbano y foco esencial, en primera persona, de las consecuencias de todos los poderes. Esta deriva comienza presentándonos algunas investigaciones de Garaicoa a principios de la pasada década, en los años en que funda su Estudio en La Habana para desarrollar el proyecto *Continuidad de una arquitectura ajena* (Documenta 11, Kassel, 2002), de la que se exhibe aquí *¿Es el cuerpo humano igual al cuerpo social?*, 2002, como apertura del recorrido y donde se introduce la relación entre el cuerpo humano y la arquitectura. La dimensión del cuerpo social como un concepto angular del marxismo y el materialismo histórico, especialmente desarrollado en los textos de Gramsci, ha sido una preocupación recurrente en la obra de Garaicoa y en su visión de la arquitectura como reflejo de la tensión sobre las funciones de la cultura entre sistema capitalista y socialista. La arquitectura aparece en su obra como una de las herramientas modernas para disciplinar el cuerpo social, como también se podrá observar en otras maquetas incluidas en la exposición, *Edificio Público como Ágora Griega*, 2002, y *Campus o la Babel del Conocimiento*, 2002-04.

Este proyecto expositivo hunde sus raíces en la propia experiencia personal de Carlos Garaicoa (La Habana, 1967), uno de los referentes fundamentales del arte cubano en las últimas décadas. Un artista que salió a la escena internacional junto a otros destacados creadores cubanos en un intento de apertura artística a través de la Bienal de La Habana y de otros eventos que captaron la atención del público internacional mediante una mirada política y social inserta en los trabajos de muchos de estos autores.

Desde entonces hasta la actualidad, Carlos Garaicoa ha mantenido un discurso fiel dentro de su obra al interés respecto a los cambios sociales, económicos y políticos derivados de la historia del siglo XX y XXI, que se codifican en el territorio de la ciudad como campo de estudio, siendo la arquitectura y el urbanismo sus focos principales, como se puede visualizar en *Orden Inconcluso*.

En esta nueva mirada al trabajo de Carlos Garaicoa, tienen suma importancia sus orígenes y vivencias. Así, Garaicoa, cubano pero residente en España desde hace algunos años, realiza su primer proyecto contextual alusivo a las dos realidades en las que ha vivido. Por una parte, sus años de desarrollo artístico en un país como Cuba, lleno de contradicciones, entre los movimientos sociales y los valores utópicos que han sesgado parte de las esperanzas de aquel sistema; y por otro, su más cercana y actual confrontación con un país del sur de Europa como España y una ciudad como Madrid, reflejo de la caída de otras utopías, desde otro extremo, el de las sociedades tardo-capitalistas y el deseo de un bienestar social. Estos dos polos se unen dentro de las prácticas de la arquitectura y de la ciudad como un verdadero telón de fondo o escena desde donde se dan, a modo de teatro, todas estas coreografías de una acción por la pérdida de un proyecto, entre manifestaciones, pintadas en muros, palabras y actos que reivindican el sentir ciudadano.

El proyecto retoma una palabra contaminada de tantos significados como es *Orden*, desde el político y religioso al económico y arquitectónico. En este paseo por *Orden Inconcluso* se despliegan

1/6

Si continuamos caminando nos encontraremos con una obra que nos lleva al 2006, con un *Retrato (Europa)*, donde las finanzas son el reflejo de lo que ya Garaicoa empezaba a vaticinar que sería la gran crisis económica iniciada en el 2007-08, que tendrá a las macro-compañías y macro-políticas europeas como eje central y donde aún estamos inmersos. Esto se contrapone al deambular, no por las bolsas y las finanzas, sino por las calles de la ciudad, en este caso Madrid, donde Garaicoa vive y, casi como personaje benjaminiano, vaga observando la realidad de los muros y lo que la ciudad quiere decir. En los ocho grandes dípticos de las *Cerámicas porno-indignadas*, 2012-14, el artista intenta subvertir la publicidad de principios del siglo XX de estos azulejos pintados en farmacias, mercerías, ferreterías y almacenes de otra época, y nos los devuelve con la realidad del sentir actual de la ciudad, entre la protesta, la ironía y casi el chiste social y político con el que ya los españoles, a modo casi grotesco como Valle Inclán, nos referimos a los acontecimientos y realidades políticas y económicas.

Cerámicas porno-indignadas (Provocación), 2012. Foto Oak Taylor-Smith. © Carlos Garaicoa, VEGAP, Madrid, 2014

Siguiendo este itinerario, nos vamos a encontrar una nueva estancia, donde Orden y Poder se codifican en una sala de alta seguridad que encierra dos joyas en sus cajas fuertes. Dos réplicas de oro macizo en miniatura reproducen el Bundesbank alemán que se contraponen al Banco de España, bajo la vigilancia que impone un guardia omnipresente a la entrada de este espacio. Algo alejadas de este poder, pero con el mismo valor del preciado mineral, ocho placas doradas cuelgan de la pared a modo de mandamientos donde se leen y escenifican las frases, posturas y sucesos del sentir ciudadano ante este Orden y la coerción que ejerce en los individuos, quienes hartos de sufrir protestan y se revelan. Del mismo modo, la siguiente instalación, que replica una calle de la ciudad a través de sus alcantarillas, concibe que la rebelión, la protesta, venga de abajo, del propio suelo y el asfalto. Este ambiente hace que la ciudad hable y se revele desde el interior, desde lo más profundo, desde el subsuelo, donde los cables de las empresas telefónicas, las grandes eléctricas, las de telecomunicaciones y fibra de vidrio, de agua y gas, vean también invertidos sus esloganes y logotipos en los reclamos de la gente. Los signos corporativos se han transformado en dibujos y diagramas económicos en los que resulta explícita la instrumentalización a la que es sometido el ciudadano por estas compañías y transnacionales, con el fin de su solo enriquecimiento y el de algunos individuos que a través de la política han dejado a la población en una verdadera situación de inestabilidad. De ello nos habla Garaicoa en *Entr'acte (après René Clair)*, 2014, que no es ni más ni menos que un salto al vacío: esa sensación de estar arriba, de tener un estado de bienestar y euforia, cuando de repente todo se viene abajo. Muchos hemos experimentado ese salto al vacío, desde el ciudadano al que le han quitado su vivienda, el trabajador que se queda sin empleo, el economista arruinado por su avaricia, o los pobres ancianos a los que les han robado sus ahorros con los fondos tóxicos. Garaicoa ha fluctuado en esa inestabilidad, desde la Cuba esplendorosa de una arquitectura rotunda y las ruinas en las que se encuentra hoy la ciudad; de la Cuba de cultura y recreo de otros tiempos a la Cuba donde los bloqueos internacionales impiden la llegada de suministros básicos al país. Del mismo modo que en España, donde los intereses de Europa y la conformidad de los políticos han

4/6

Pero si bien creíamos que el círculo se había cerrado, Garaicoa nos sitúa de nuevo en esa imposibilidad de fin y en esa continua inestabilidad donde, justo antes de salir de la muestra, aparece contundente y distante la instalación fotográfica compuesta por dos imágenes en forma de esquina que representan dos edificios corporativos de la Castellana de Madrid, titulada *Noticias Recientes (España II)*, 2007. Estas dos fotografías laminadas han sido traspasadas por disparos de un arma de 9 mm, y aunque la pieza es del 2007 parece que la realidad se impone, pues el sentir colectivo y la lucha por subvertir ese Orden y los poderes fácticos sigue en pie desde la poética y la política ciudadana, en la que cada uno aporta desde su quehacer.

Agustín Pérez Rubio
Comisario de la exposición

Entr'acte (après René Clair), 2014.
© Carlos Garaicoa, VEGAP, Madrid, 2014

6/6

hecho que el ciudadano esté en esta fluctuación, esperando que la economía se recupere para poder salir de ese agujero que lleva años en estado latente.

Buena prueba de ello es que todos estos altibajos se dan en el cuerpo mismo de la ciudad y la arquitectura. En un largo corredor nos vamos a encontrar con una serie de fotografías impresas en hueso, 2014, aquel ADN corporal, el mínimo resquicio donde el ser humano se sustenta. Aquello que perdura de nosotros, cuando nosotros ya no estamos más aquí. Esas placas de huesos, a modo de álbum fotográfico, tienen impresas imágenes tanto de cuerpos -radiografías- como de paisajes -ruinas- que se contraponen unas a otros entre lo corpóreo que ya no está y lo arquitectural; algo melancólico y desvaído que ha quedado tanto de una ciudad en ruinas como es La Habana, como de aquellos emprendimientos y urbanizaciones que la burbuja inmobiliaria española ha dejado como verdadera arqueología contemporánea. De nuevo la realidad de la crisis económica y política Garaicoa la lleva al ser humano, lo codifica en lo mínimo, en ese reducto corporal que es el esqueleto mismo de la persona y también la plasmación de esos esqueletos arquitectónicos que casi podemos reconocer a nuestro alrededor.

Hacia el final del paseo, la última sala nos devuelve quizá al principio, a esos proyectos utópicos de maquetas de sus investigaciones de los dos mil, como son *Edificio Público como Ágora Griega*, y *Campus o la Babel del Conocimiento*. Los opuestos y contrapuntos serán una de las claves que nos van a dar las dicotomías entre las piezas tanto de una referencia como de otra. Aquí, la arquitectura presentada a modo de maqueta nos viene a hablar de un doble proyecto utópico: lo bíblico y lo político, el saber y la religión, las lenguas y las prácticas, como una sentencia de que aquel orden al que se refiere la exposición ha sido puesto en cuestión.

5/6

Carlos Garaicoa. <i>Orden Inconcluso</i>	22 nov 2014 — 8 mar 2015	Visitas a la exposición Miércoles y sábados 18:30 h. Domingos 12:30 h.
Comisario	Agustín Pérez Rubio	
Publicaciones	Se publicará un Catálogo con textos de Agustín Pérez Rubio, Iván de la Nuez y una entrevista a Carlos Garaicoa	
Otras exposiciones	Colección Fundación ARCO Hasta 1 feb 2015	Naturaleza nominal. ARCO Colombia 2015 28 feb — 21 abr 2015 (Alberto Baraya, Milena Bonilla, Adriana Salazar y Carlos Bonil)
	Jeremy Deller. <i>El ideal infinitamente variable de lo popular</i> 13 feb — 7 jun 2015	
Actividades	Familias y educación primaria <i>El desorden de las palabras</i> Visitas a la exposición de Carlos Garaicoa Ene — mar 2015	Universidad Popular <i>Pero ¿esto es arte? VII</i> Miércoles 18 feb — 15 abr 18:30 h.
	Huerto en la terraza Taller de huerto en la terraza Viernes 11:30— 13:00 h	Cine los domingos <i>Quieto todo el mundo</i> Cine español de los años 80 Domingos 18 ene — 22 feb 18:30 h.
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo www.ca2m.org	Av. Constitución 23 28931 Móstoles, Madrid Tel. 91 276 02 21 ca2m@madrid.org	De martes a domingo 11:00 a 21:00 h. Entrada gratuita al centro y a todas sus actividades
	facebook.com/CA2MMadrid twitter.com/CA2M_Madrid youtube.com/ca2m1 flickr.com/CA2M_Madrid instagram.com/CA2MMadrid	Cercanías. C5 Móstoles (23' desde Embajadores) Metro. L12 Pradillo Área WI-FI en todo el centro

Depósito legal M-32742-2014

Co-producen

Con el apoyo de

CA2M ***
Centro de Arte Dos de Mayo
Comunidad de Madrid

NASJONALMUSEET

VILLA STUCK

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA