

COLECTIVA DUN COLECTIVO COLECTIVA DUN COLECTIVO

Proxecto de arte coa xente dos barrios
e colectivos cidadáns

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

5 xullo / 1 setembro 2019

Espazo de Proxectos

O comisariado é unha ferramenta que permite xerar discursos infinitos entre a arte e o mundo que nos rodea.

Nas últimas décadas, o comisariado cobrou unha gran importancia no mundo da arte abrindo un novo paradigma cheo de posibilidades que se poden transferir ao proceso educativo.

Na varanda é un ciclo de talleres que parte da versatilidade do comisariado como ferramenta educativa e da necesidade de apoderar o público como produtor cultural dentro da institución. Trátase dunha proposta híbrida a medio camiño entre o ámbito artístico, o curatorial e o educativo, que ten como finalidade converter a comunidade nun axente máis dentro dos procesos culturais da súa contorna. Isto supón entender o comisariado como unha ferramenta para dar voz a quen normalmente non a ten nas institucións museísticas, permitíndolle crear as súas propias narrativas arredor do patrimonio e xerar un vínculo con el. Visibilizar novos discursos permite establecer novos puntos de encontro entre o público, o patrimonio e o seu contexto.

Ao longo de sete meses, o grupo mergullose no proceso de creación da súa propia exposición empregando obras do fondo da colección do CGAC, dándolle forma ao seu propio discurso, consolidando a construción dun espazo común dentro do museo e propiciando un encontro para a descuberta, o diálogo e a aprendizaxe no que a institución actúa como unha plataforma onde darlles sentido ás nosas propias narrativas en contraposición aos discursos hexemónicos.

Candela Rajal e Rebeca Mariño

O PROXECTO

Colectiva dun colectivo é o resultado do proxecto *Na varanda*, un programa educativo e de creación cuxo obxectivo é o encontro, o diálogo e o achegamento entre o museo e a veciñanza de Santiago de Compostela. Unha proposta na que a cidadanía é entendida como un

axente máis dos procesos culturais da súa contorna, capaz de propor e crear contidos que formen parte da programación museística.

Esta mostra parte dunha selección de obras da colección do CGAC elixidas polo colectivo *Na Varanda* e artellada arredor de dous conceptos: o espello e a diferenza. Na cerna mesma do colectivo está a diferenza, xa que somos persoas procedentes de ámbitos diversos, non especializadas no mundo da arte, que imprimen unha visión peculiar sobre o que as pezas artísticas poden reflectir. Cada unha de nós achega unha forma de ver, comparando e compartindo miradas (re)inventamos nosa propia maneira de ver e de mirar.

Nun mundo en continua transformación temos que tomar partido por algún dos múltiples e fragmentados reflexos que fan que nos movamos sen mapa no labirinto. A diferenza, como transmisora da tensión xerada entre a esencia irracional do ser humano e as súas pautas sociais, chega a través de distintos soportes (medios de comunicación, publicidade, arte, redes sociais...), por ser un espello/reflexo da complicidade irónica co sistema. A percepción das pezas desde puntos de vista diferentes modifica tanto o obxecto artístico como o proceso de creación en por si. Nós, como colectivo e como público, formamos parte dunha sociedade cunha serie de normas e a arte abre a visión das nosas realidades subxectivas e efémeras.

O espello como obxecto mediador do (auto)coñecemento permítenos vérmonos como individuos e, ao mesmo tempo, percibir e sentir as distintas visións da realidade. Antóllase complexo harmonizar reflexos tan diferentes dun mesmo. Preguntámonos se eses reflexos son *a* realidade ou *unha* realidade diferente, ilusoria e paralela. O mundo das imaxes reflectidas fala de nós, coma se elas nos devolvesen interrogantes.

A EXPOSICIÓN: COLECTIVA DUN COLECTIVO

Hoxe en día ten algo de utópico que un grupo de persoas descoñecidas, tan alleas ao mundo profesional da arte e tan

Fotografía: Ramón Yoshimura

diferentes entre si, se xunten para lle dar forma a un proxecto colectivo falando, discutindo e chegando a puntos de acordo ao redor da súa visión sobre a arte e o mundo, tratando de conectalos coas miradas das espectadoras que se achegan ao museo e coas ideas escollidas como tema da exposición: o espello e a diferenza.

Nunha sociedade cada vez máis polarizada e fragmentada, onde tras cada período electoral comprobamos a enorme dificultade de chegar a acordos e pactos, supón un reto inxente combater esas ideas desde o noso pequeno recuncho de resistencia e chegar a tomar decisións colectivas que, mediante o intercambio de puntos de vista tan dispares, teñan como resultado un enriquecemento e unha multiplicación das visións e as interpretacións.

O século XXI, que podemos chamar *das imaxes*, comezou o 11 de setembro de 2001 cando todas puidemos ver en directo, na pantalla dos nosos televisores, a caída das Torres Xemelgas, unha escena que metaforicamente representaba a destrución de todo o sólido e permanente. O pasado derrubábase ante os nosos ollos para dar paso a un futuro incerto e diferente, mesmo aterrador. Un mundo inédito, onde todas as accións se calculan en función da imaxe que producen e promoven.

Desde entón, a velocidade do cambio acelerouse e hoxe vivimos nun novo tempo mutante e cheo de arestas, nun novo modelo de sociedade —a sociedade global— posible grazas ás novas formas de comunicación a través de Internet. Agora todas estamos conectadas á Rede e ás redes que esta xera, nunha ficción de conexións infinitas. E podemos dicir tamén que vivimos nunha vertixe de imaxes que producimos e reproducimos, que nos representan ou nos exclúen, que crean comunidades de sentido, de

pertenza ou de rexeitamento, mobilizando semellanzas que unen e diferenzas que separan.

A nosa contorna está cada vez máis polarizado e compartimentado. A última crise non foi tan só económica; ao seu paso deixou tamén un legado de fragmentación da representación, tanto política como social e cultural. Chegamos a un momento de crise total —de modos de vida, de consumo, de identidade—, pero tamén de ruptura e irrupción de algo novo que aínda está por definir ou acoutar. Hoxe en día a pluralidade de medios informativos e redes sociais mesturan sen criterio (medias) verdades e *fakes*, reflexos contraditorios que nos fan dúbida sobre que é real e sentir que navegamos sen mapa. Cos últimos avances tecnolóxicos corremos o risco de acceder unicamente a aquela versión da realidade político-social coa que sentimos maior afinidade, ignorando convenientemente todo aquilo que nos puidese resultar perturbador. Pero ademais o noso achegamento a estas realidades é cada vez máis parcial, fragmentado e ilusorio, e a pluralidade de puntos de vista engade, se cabe, máis incerteza. Quen nos mente e quen nos di a verdade? Con que finalidade se instrumentaliza a propagación do verosímil e o falso?

O dominio das imaxes e a súa omnipresencia son hoxe totais; son máis reais que a realidade pero tan ilusorias como un espellismo, tanto que resulta imposible distinguilos. Atopámonos inmersos nun labirinto infinito que se reflicte a si mesmo; un quebracabezas indescifrable, do que nos faltan tantas pezas que temos que ir enchendo os ocos con nosa propia subxectividade. De feito, a omnipresencia das imaxes esconde unha farsa e un simulacro: son representacións sen referente, son as máquinas as que producen as imaxes que vemos reflectidas nas múltiples e variadas pantallas que compiten por atraer a nosa atención mentres nos movemos pola cidade ou pola Rede. Desde as pantallas do móbil ou do ordenador até as pantallas colocadas nos espazos públicos, as imaxes que recibimos cada día ditannos modos de ver e de vernos, recoméndannos modelos de beleza e consumo. O mesmo ocorría coa pantalla do televisor que tentaba —e aínda tenta— moldear/reflectir a opinión pública e que agora ten máis difícil competir pola atención dunha audiencia que atopa en Internet múltiples plataformas e redes coas que permanecer *enganchada* á última hora informativa, xa sexa unha revolta política ou unha catástrofe natural.

Neste mundo mutante, como dicíamos, a *realidade* reflíctese/aparece como simulacro ou sucedáneo, algo falso con aparencia de real, pois as imaxes son computacións elaboradas por máquinas en base a cálculos de probabilidades e recoñecemento de patróns; son interpretacións de datos que crean proxeccións probabilísticas que dan como resultado imaxes, pero non reflicten nin retratan a realidade porque o certo é que non existen tal como se nos presentan. Para darnos conta só temos que pensar nas imaxes de probas médicas, como unha ecografía, nas imaxes cartográficas ou nos planos. A computación permítenos mesmo *ver* aquilo que por definición resulta invisible como un buraco negro. Todas estas imaxes teñen en común que son unha interpretación e unha recreación, un falseamento da realidade para que poidamos comprendela; imaxes

planimétricas como a de Tatiana Medal, que xeran, como os espellos, arquitecturas inhabitables, falseadas, fabuladas e fragmentadas, como un eco do noso eu interior e da relación que establecemos cos demais.

O espazo público é político por ser común, e por iso tamén é o lugar onde se deben de confrontar as distintas versións e opinións; pero ocorre que, en gran medida, este espazo se trasladou ao mundo en liña, virtual. Ao mesmo tempo, o espazo físico que habitamos está mediatizado por todo tipo de pantallas dos máis diversos tamaños que observamos ensimesmadas, chegando mesmo a deixar de lado aos que nos rodean. Xa non sabemos de que lado da pantalla estamos cando miramos ese escaparate audiovisual que, a modo de espello, xoga coas interpretacións das aparencias para especular sobre a capacidade da ficción para cambiar as cousas, suprema utopía de calquera artista.

É nese espazo compartido onde nos afirmamos, mirando e comparándonos coa ollada que os demais verten sobre nós. A identidade constrúese e confórmase tamén a partir desas miradas. Que sería de nós se ninguén nos mirase? Como reflexionan Rita Rodríguez na súa obra *UTOY* (2006), non hai eu sen ti, os uns somos os espellos dos outros. Necesitamos esa ollada cómplice e tamén a que nos desafia, ofrecémonos á interpretación dos demais. É aí, entre o persoal, o máis subxectivo e o público, onde se constrúe, sobre a base de afinidades e diferenzas, a nosa identidade, que, como o reflexo do espello, é sempre cambiante; non hai maneira de fixala sen invocar á morte.

Os retratos fotográficos de Virxilio Viéitez teñen en común que as persoas retratadas miran á cámara facendo evidente a representación. Ollos que nos miran sen vernos pero que conectan,

vinculan e interpelan desde outro lugar do tempo, máis aló da morte. Son un testemuño da memoria dun pobo e dunhas circunstancias moi concretas: as que conduciron ao que somos no presente. Do visible ao invisibilizado: a arte levantando acta do que fomos para poder proxectar o que somos no que seremos.

Vemos nos demais un reflexo do que somos ou do que noutras circunstancias puidemos ser, dos nosos conflitos internos e dos múltiples *eus* que nos habitan e, ás veces, nos posúen, o eu que lembra e inventa, o que soña ou mente, o que fantasía e proxecta. Son anacos do espello roto interior que se autorreflicten e proxectan nos outros como nos mostra a peza de Patricia Dopico, *Narciso* (2001). Parece complexo harmonizar tan diferentes reflexos dunha mesma.

Do mesmo xeito hoxe apostamos por autorrepresentarnos mediante dobres ou avatares nos que proxectamos a nosa sensibilidade, ou mediante a(re)creación de nosa propia imaxe. O autorretrato (*selfie*), que hoxe vive un momento de gloria e enorme expansión, agocha tanto como mostra. É unha invitación aos demais para que nos descifren, para que recollan os fragmentos e nos axuden a recompoñelos reinterpretándoos desde a súa subxectividade. Nese sentido agora todos somos artistas, creadoras de imaxes propias e receptoras/descodificadoras das imaxes que nos ofrecen os demais, como máscaras que encerran o que somos e o que queremos ser ou como queremos ser percibidas. *Autorretrato* (1993) de Vari Caramés proxecta, fantasía e inventa, mostra e oculta, semella, simula, interpreta e ofrécese á interpretación dos demais. Temos a necesidade de deixar constancia de como nos vemos e de esixir que nos vexan como queremos, de reivindicar que existimos e que contamos; quizais porque contamos tan pouco...

Fotografía: Manu Suárez

Fotografía: Ramón Yoshimura

Esa estraña calidade dos espellos, capaces de devolvernosa a imaxe que neles se reflicte como un dobre ou un xemelgo, exactamente igual e exactamente diferente, ten sempre un algo de perturbador. Mirámonos en espellos que nos devolven a mirada, ás veces como desafío, como invitación a cruzarmosa ao outro lado e a (con)fundirnos co reflexo. Todos tocamos a nosa imaxe no espello soñando con atravesala e tivemos a fantasía de pasar ao outro lado, tan semellante pero nunca igual, pois os espellos, como representación que son, cosen os espazos, transformándoos en fragmentos unidos pero inhabitables. Todas nós acariñamos algunha vez a imaxe capturada dalgún ser amado que xa non habita neste mundo, coma se así puidésemos posuílo ou revivilo, aínda que sexa por un instante fugaz. Un espello, como unha fotografía ou unha película, é un momento de vida e de memoria fixado pero morto, fosilizado. Sempre son, ou nos lembran, o que xa non son, a constatación do cambio inaprensible.

Nun mundo de atrezzo, de representación e posta en escena permanente, como o que retrata Manuel Sendón, preguntámonos se eses reflexos, esas capas de significación/simulación son a realidade ou unha realidade diferente, paralela, transfigurada.

Temos que implicarnos e xogar a descifrar onde se ocultan os espellos, creadores de mundos que, como os de Álvaro Negro, son diversos, invertidos, oníricos e fantasmais. E se non puidésemos

acceder á realidade máis nada que mediante fragmentos, reflexos e anacos rotos?

En realidade non hai visión, nin arte, nin identidade, nin xénero, nin (auto)rrepresentación que non sexa unha interpretación. Cando observamos a realidade ou unha obra de arte ninguén ve exactamente o mesmo que os demais, porque toda visión está filtrada polas experiencias vividas en primeira persoa que lle deron forma a nosa propia subxectividade. Vemos por fóra segundo esteamos conformados por dentro. Pero ademais cada obra esconde un enigma que o espectador debe descifrar. Ese é o xogo que propomos nesta exposición: unha invitación a realizar un percorrido persoal por este espazo peculiar, cheo de recunchos e arestas, tendo en mente as ideas reitoras que o ordenan: o espello e a diferenza.

Olladas compartidas nun espazo común e de tránsito, o museo como un non-lugar que nos fai reflexionar sobre o pasado e o futuro, por onde deambulan persoas descoñecidas que establecen entre elas relacións tanxenciais e efémeras, como nos mostra a obra de Ana Fernández que pecha esta exposición, *Alphaville II* (1996), unha imaxe que parece poboada por sombras, un retrato abstracto de todas nós. Atrévete a especular connosco sobre que significado pode ter todo isto?

María Mata Pereiro

COLECTIVA DE UN COLECTIVO

Proyecto de arte con la gente de los barrios y colectivos ciudadanos

El comisariado es una herramienta que permite generar discursos infinitos entre el arte y el mundo que nos rodea.

En las últimas décadas, el comisariado ha cobrado una gran importancia en el mundo del arte abriendo un nuevo paradigma lleno de posibilidades que se pueden transferir al proceso educativo.

En la baranda es un ciclo de talleres que parte de la versatilidad del comisariado como herramienta educativa y de la necesidad de empoderar al público como productor cultural dentro de la institución. Se trata de una propuesta híbrida a medio camino entre el ámbito artístico, el curatorial y el educativo, que tiene como finalidad convertir a la comunidad en un agente más dentro de los procesos culturales de su entorno. Esto supone entender el comisariado como una herramienta para dar voz a quienes normalmente no la tienen en las instituciones museísticas, permitiéndoles crear sus propias narrativas en torno al patrimonio y generar un vínculo con él. Visibilizar nuevos discursos permite establecer nuevos puntos de encuentro entre el público, el patrimonio y su contexto.

A lo largo de siete meses, el grupo se sumergió en el proceso de creación de su propia exposición empleando obras de los fondos de la Colección CGAC, dando forma a su propio discurso, consolidando la construcción de un espacio común dentro del museo y propiciando un encuentro para el descubrimiento, el diálogo y el aprendizaje en el que la institución actúa como una plataforma donde dar sentido a los relatos individuales en contraposición a los discursos hegemónicos.

Candela Rajal y Rebeca Mariño

EL PROYECTO

Colectiva de un colectivo es el resultado del proyecto *En la baranda*, un programa educativo y de creación cuyo objetivo es el encuentro, el diálogo y el acercamiento entre el museo y el vecindario de Santiago de Compostela. Una propuesta en la que la ciudadanía es entendida como un agente más de los procesos culturales de su entorno, capaz de proponer y crear contenidos que formen parte de la programación museística.

Esta muestra parte de una selección de obras de la Colección CGAC elegidas por el colectivo Na Varanda y se articula en torno a dos conceptos: el espejo y la diferencia. En el núcleo mismo del colectivo está la diferencia, ya que está formado por personas procedentes de ámbitos laborales diversos, no especializadas en el mundo del arte, que imprimen una visión peculiar sobre lo que las piezas artísticas pueden reflejar. Cada una de nosotras aporta una

forma de ver, comparando y compartiendo miradas (re)inventamos nuestra propia manera de ver y de mirar.

En un mundo en continua transformación tenemos que tomar partido por alguno de los múltiples y fragmentados reflejos que hacen que nos movamos sin mapa en el laberinto. La diferencia, como transmisora de la tensión generada entre la esencia irracional del ser humano y sus pautas sociales, nos llega a través de distintos soportes (medios de comunicación, publicidad, arte, redes sociales...), por ser un espejo/reflejo de la complicidad irónica con el sistema. La percepción de las piezas desde puntos de vista diferentes modifica tanto el objeto artístico como el proceso de creación en sí mismo. Nosotros, como colectivo y como público, formamos parte de una sociedad con una serie de normas y el arte abre la visión de nuestras realidades subjetivas y efímeras.

El espejo como objeto mediador del (auto)conocimiento nos permite vernos como individuos y, al mismo tiempo, percibir y sentir las distintas visiones de la realidad. Se antoja complejo armonizar reflejos tan diferentes de uno mismo. Nos preguntamos si esos reflejos son *la* realidad o *una* realidad diferente, ilusoria y paralela. El mundo de las imágenes reflejadas habla de nosotros, como si estas nos devolvieran interrogantes.

LA EXPOSICIÓN: COLECTIVA DE UN COLECTIVO

A día de hoy tiene algo de utópico que un grupo de personas desconocidas, tan ajenas al mundo profesional del arte y tan diferentes entre sí, se reúnan para dar forma a un proyecto colectivo hablando, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo en torno a su visión sobre el arte y el mundo, tratando de conectarlos con las miradas de las espectadoras que se acercan al museo y con las ideas escogidas como tema de la exposición: el espejo y la diferencia.

En una sociedad cada vez más polarizada y fragmentada, donde tras cada período electoral comprobamos la enorme dificultad de llegar a acuerdos y pactos, supone un reto ingente combatir esas ideas desde nuestro pequeño rincón de resistencia y llegar a tomar decisiones colectivas que, mediante el intercambio de puntos de vista tan dispares, tengan como resultado un enriquecimiento y una multiplicación de las visiones y las interpretaciones.

El siglo XXI, que podemos llamar *de las imágenes*, comenzó el 11 de septiembre de 2001 cuando todas pudimos ver en directo, en la pantalla de nuestros televisores, la caída de las Torres Gemelas, una escena que metafóricamente representaba la destrucción de todo lo sólido y permanente. El pasado se derrumbaba ante nuestros ojos para dar paso a un futuro incierto y diferente, incluso aterrador. Un mundo inédito, donde toda acción se calcula en función de la imagen que produce y promueve.

Desde entonces, la velocidad del cambio se ha acelerado y hoy vivimos en un nuevo tiempo mutante y lleno de aristas, en un nuevo modelo de sociedad, la sociedad global, posible gracias a las nuevas formas de comunicación a través de Internet. Ahora todas estamos conectadas a la Red y a las redes que esta genera, en una ficción de conexiones infinitas. Y podemos decir también que vivimos en un vértigo de imágenes que producimos y reproducimos, que nos representan o nos excluyen, que crean comunidades de sentido, de

Fotografía: Ramón Yoshimura

pertenencia o de rechazo, movilizand o semejanzas que unen y diferencias que separan.

Nuestro entorno está cada vez más polarizado y compartimentado. La última crisis no fue tan solo económica; a su paso dejó también un legado de fragmentación de la representación, tanto política como social y cultural. Hemos llegado a un momento de crisis total —de modos de vida, de consumo, de identidad...—, pero también de ruptura e irrupción de algo nuevo que todavía está por definir o acotar. Hoy en día la pluralidad de medios informativos y redes sociales mezclan sin criterio (medias) verdades y *fakes*, reflejos contradictorios que nos hacen dudar sobre qué es real y sentir que navegamos sin mapa. Con los últimos avances tecnológicos corremos el riesgo de acceder únicamente a aquella versión de la realidad político-social con la que sentimos mayor afinidad, ignorando convenientemente todo aquello que nos pudiera resultar perturbador. Pero además nuestro acercamiento a estas realidades es cada vez más parcial, fragmentado e ilusorio, y la pluralidad de puntos de vista añade, si cabe, más incertidumbre. ¿Quién nos miente y quién nos dice la verdad? ¿Con qué finalidad se instrumentaliza la propagación de lo verosímil y lo falso?

El dominio de las imágenes y su omnipresencia son hoy totales; son más reales que la realidad pero tan ilusorias como un espejismo, tanto que resulta imposible distinguirlos. Nos encontramos inmersos en un laberinto infinito que se refleja a sí mismo; un puzzle indescifrable, del que nos faltan tantas piezas que tenemos que ir llenando los huecos con nuestra propia subjetividad. De hecho, la omnipresencia

de las imágenes esconde una farsa y un simulacro: son representaciones sin referente, son las máquinas que producen las imágenes que vemos reflejadas en las múltiples y variadas pantallas que compiten por atraer nuestra atención mientras nos movemos por la ciudad o por la Red. Desde las pantallas del móvil o del ordenador hasta las pantallas colocadas en los espacios públicos, las imágenes que recibimos cada día nos dictan modos de ver y de vernos, nos recomiendan modelos de belleza y consumo. Lo mismo ocurría con la pantalla del televisor que intentaba —y todavía intenta— moldear/reflejar la opinión pública y que ahora tiene más difícil competir por la atención de una audiencia que encuentra en Internet múltiples plataformas y redes con las que permanecer *enganchada* a la última hora informativa, ya sea una revuelta política o una catástrofe natural.

En este mundo mutante, como decíamos, la *realidad* se refleja/aparece como simulacro o sucedáneo, algo falso con apariencia de real, pues las imágenes son computaciones elaboradas por máquinas en base a cálculos de probabilidades y reconocimiento de patrones; son interpretaciones de datos que crean proyecciones probabilísticas que dan como resultado imágenes, pero no reflejan ni retratan la realidad porque lo cierto es que no existen tal como se nos presentan. Para darnos cuenta solo tenemos que pensar en las imágenes de pruebas médicas, como una ecografía, en las imágenes cartográficas o en los planos. La computación nos permite ver incluso aquello que por definición resulta invisible como un agujero negro. Todas estas imágenes tienen en común que son una interpretación y

una recreación, un falseamiento de la realidad para que podamos comprenderla; imágenes planimétricas como la de Tatiana Medal, que generan, como los espejos, arquitecturas inhabitables, falseadas, fabuladas y fragmentadas, como un eco de nuestro yo interior y de la relación que establecemos con los demás.

El espacio público es político por ser común, y por eso también es el lugar donde se deben de comparar las distintas versiones y opiniones; pero ocurre que, en gran medida, este espacio se ha trasladado al mundo en línea, virtual. Al mismo tiempo, el espacio físico que habitamos está mediatizado por todo tipo de pantallas de los más diversos tamaños que observamos ensimismadas, llegando incluso a dejar de lado a los que nos rodean. Ya no sabemos de qué lado de la pantalla estamos cuando miramos ese escaparate audiovisual que, a modo de espejo, juega con las interpretaciones de las apariencias para especular sobre la capacidad de la ficción para cambiar las cosas, suprema utopía de cualquier artista.

Es en ese espacio compartido donde nos afirmamos, mirando y comparándonos con el vistazo que los demás vierten sobre nosotros. La identidad se construye y se conforma también a partir de esas miradas. ¿Qué sería de nosotros si nadie nos mirara? Como reflexionan Rita Rodríguez en su obra *UTOY* (2006), no hay yo sin ti, los unos somos los espejos de los otros. Necesitamos esa mirada cómplice y también la que nos desafía, nos ofrecemos a la interpretación de los demás. Es ahí, entre lo personal, lo más subjetivo y lo público, donde se construye, sobre la base de afinidades y diferencias, nuestra identidad, que, como el reflejo del espejo, es siempre cambiante; no hay manera de fijarla sin invocar a la muerte.

Los retratos fotográficos de Virxilio Viéitez tienen en común que las personas retratadas miran a la cámara haciendo evidente la representación. Ojos que nos miran sin vernos pero que conectan, vinculan e interpelan desde otro lugar del tiempo, más allá de la muerte. Son testimonio de la memoria de un pueblo y de unas circunstancias muy concretas: las que han conducido a lo que somos en el presente. De lo visible a lo invisibilizado: el arte levantando acta de lo que fuimos para poder proyectar lo que somos en lo que seremos.

Vemos en los demás un reflejo de lo que somos o de lo que en otras circunstancias pudimos haber sido, de nuestros conflictos internos y de los múltiples yos que nos habitan y, a veces, nos poseen, el yo que recuerda e inventa, el que sueña o miente, el que fantasía y proyecta. Son trozos del espejo roto interior que se autorreflejan y proyectan en los otros como nos muestra la pieza de Patricia Dopico, *Narciso* (2001). Parece complejo armonizar tan diferentes reflejos de una misma.

Del mismo modo hoy apostamos por autorrepresentarnos mediante dobles o avatares en los que proyectamos nuestra sensibilidad, o mediante la (re)creación de nuestra propia imagen. El autorretrato (*selfie*), que hoy vive un momento de gloria y enorme expansión, esconde tanto como muestra. Es una invitación a los demás para que nos descifren, para que recojan los fragmentos y nos ayuden a recomponerlos reinterpretándolos desde su subjetividad. En ese sentido ahora todos somos artistas, creadoras de imágenes propias y receptoras/descodificadoras de las imágenes que nos ofrecen los demás, como máscaras que encierran lo que somos y lo que

Fotografía: Ramón Yoshimura

Fotografía: Manu Suárez

queremos ser o cómo queremos ser percibidas. *Autorretrato* (1993) de Vari Caramés proyecta, fantasía e inventa, muestra y oculta, semeja, simula, interpreta y se ofrece a la interpretación de los demás. Tenemos la necesidad de dejar constancia de cómo nos vemos y de exigir que nos vean como queremos, de reivindicar que existimos y que contamos; quizás porque contamos tan poco...

Esa extraña cualidad de los espejos, capaces de devolvernos la imagen que en ellos se refleja como un doble o un gemelo, exactamente igual y exactamente diferente, tiene siempre un algo de perturbador. Nos miramos en espejos que nos devuelven la mirada, a veces como desafío, como invitación a cruzar al otro lado y a (con)fundirnos con el reflejo. Todos hemos tocado nuestra imagen en el espejo soñando con atravesarla y hemos tenido la fantasía de pasar al otro lado, tan semejante pero nunca igual, pues los espejos, como representación que son, cosen los espacios, transformándolos en fragmentos unidos pero inhabitables. Todas nosotras hemos acariciado alguna vez la imagen capturada de algún ser amado que ya no habita en este mundo, como si así pudiéramos poseerlo o revivirlo, aunque sea por un instante fugaz. Un espejo, como una fotografía o una película, es un momento de vida y de memoria fijado pero muerto, fosilizado. Siempre son, o nos recuerdan, lo que ya no son, la constatación del cambio inaprensible.

En un mundo de atrezzo, de representación y puesta en escena permanente, como el que retrata Manuel Sendón, nos preguntamos si esos reflejos, esas capas de significación/simulación son la realidad o una realidad diferente, paralela, transfigurada.

Tenemos que implicarnos y jugar a descifrar dónde se ocultan los espejos, creadores de mundos que, como los de Álvaro Negro, son diversos, invertidos, oníricos y fantasmales. ¿Y si no pudiéramos acceder a la realidad nada más que mediante fragmentos, reflejos y pedazos rotos?

En realidad no hay visión, ni arte, ni identidad, ni género, ni (auto)representación que no sea una interpretación. Cuando observamos la realidad o una obra de arte nadie ve exactamente lo mismo que los demás, porque toda visión está filtrada por las experiencias vividas en primera persona que han dado forma a nuestra propia subjetividad. Vemos por fuera según estemos conformados por dentro. Pero además cada obra esconde un enigma que el espectador debe descifrar. Ese es el juego que proponemos en esta exposición: una invitación a realizar un recorrido personal por este espacio peculiar, lleno de rincones y aristas, teniendo en mente las ideas rectoras que lo ordenan: el espejo y la diferencia.

Miradas compartidas en un espacio común y de tránsito, el museo como un *no-lugar* que nos hace reflexionar sobre el pasado y el futuro, por donde deambulan personas desconocidas que establecen entre ellas relaciones tangenciales y efímeras, como nos muestra la obra de Ana Fernández que cierra esta exposición, *Alphaville II* (1996) una imagen que parece poblada por sombras, un retrato abstracto de todas nosotras. ¿Te atreves a especular con nosotras sobre qué significado puede tener todo esto?

María Mata Pereiro

THE COLLECTIVE EXHIBITION OF A COLLECTIVE

Art Project for Local Residents and Civic Groups

Curating is a tool that enables infinite narratives to be created between art and the world that surrounds us.

In recent decades, curating has become very important in the art world, opening up a new paradigm full of possibilities that can be transferred to educational processes.

On the Railing is a cycle of workshops based on the versatility of curating as an educational tool and the need to empower members of the public so they can act as cultural producers within public institutions. This is a hybrid proposal, midway between artistic, curatorial and educational fields, aiming to turn the community into another stakeholder in the cultural processes of their own environment. Understanding curating in this context as a tool to give voices in museum institutions to those who normally have none, enabling them to create their own narratives on, and develop bonds with, their heritage. Giving visibility to new narratives facilitates new points of contact between public institutions and heritage and their environment to be established. Over the course of seven months, the group became immersed in the process of creating their own exhibition, using works from the CGAC Collection. Shaping their own narrative, consolidating the building of a shared space within the museum and organising encounters to encourage discovery, dialogue and learning in which the institution acts as a platform to give meaning to individual stories as opposed to hegemonic discourses.

Candela Rajal and Rebeca Mariño

THE PROJECT

The Collective Exhibition of a Collective is the result of the *On the Railing* project, an educational and creative programme whose goal is to encourage encounters, dialogue and outreach between the museum and the local residents of Santiago de Compostela. The local people thus become key players in the cultural processes of their own environment by creating contents that are already part of the museum programming.

This exhibition is based on a selection of works from the CGAC Collection chosen by the Na Varanda collective and is structured around two concepts: the mirror and the difference. 'Difference' is at the very core of the collective, as it is made up of people from different work environments, who are not specialised in the arts, who convey a unique vision about what the artistic pieces can reflect. We each contribute with a perspective, and by comparing and sharing perceptions, we (re) invent our own way of seeing and contemplating.

In a world in continuous transformation, we have to side with one of the multiple and fragmented reflections that make us cross the maze without a map. The 'difference,' as a transmitter of the tension generated between the irrational essence of the human being and social norms, reaches us through different supports (media, advertising, art, social networks. etc.), because it is a mirror/reflection of ironic complicity with the system. The perception of the pieces from different points of view modifies both the artistic object and the creation process itself. We, as a collective and as an audience, are part of a society with a series of norms, and art gives us a broader vision of our subjective and ephemeral realities.

The mirror as a mediator of (self) awareness enables us to see ourselves as individuals and, at the same time, to see and sense different views of reality. Adjusting to reflections so different from oneself is challenging. We ask ourselves if these reflections are *the* reality or a different reality, one that is illusory and parallel. The world of the reflected images speaks of us, as if these were to ask us questions back.

THE EXHIBITION: COLECTIVA DE UN COLECTIVO

These days, it seems quite utopian that a group of strangers, so unconnected to the professional art world and so different from each other, can come together to shape a collective project, talking, discussing and reaching consensual agreement on their outlooks on art and the world, trying to connect them with the perceptions of the viewers that visit the museum and with the ideas chosen as exhibition themes: the mirror and the difference.

In an increasingly polarised, fragmented society, where after each electoral process we witness the enormous difficulty of reaching agreements and pacts, it is a huge challenge to tackle these ideas from our pocket of resistance and reach collective decisions that, through exchanging such opposing points of view, end up enriching and multiplying perspectives and interpretations.

The 21st century, which we can call the 'century of images,' began on 11 September 2001 when we all could watch live, on our TV screens, the fall of the Twin Towers—a scene that metaphorically represented the destruction of everything solid and permanent. The past collapsed before our very eyes to give way to an uncertain, different and even terrifying future. An unprecedented world, where every action is calculated based on the image it produces and promotes.

Since then, the speed of change has accelerated and we are now living in new mutant times, on the knife's edge, in a new model of society, the global society, made possible thanks to new ways of communicating through the Internet. Now we are all connected to the Web and the networks it generates, in a figment of infinite connections. And we can also say that we live in a maelstrom of images we produce and reproduce, ones that represent us or exclude us, ones that create communities of meaning, belonging or rejection, rallying together similarities that unite and differences that separate.

Our environment is becoming increasingly polarised and compartmentalised. The last crisis was not only economic; in its wake

Fotografía: Ramón Yoshimura

it also left behind a legacy of fragmentation of political, social and cultural representation. We have reached a situation of full-scale crisis—regarding lifestyles, consumption, identity, etc.—but also a breakdown and the emergence of something new that is yet to be defined or limited. Nowadays, the plurality of news media and social networks indiscriminately mix together (half) truths and fake news, contradictory reflections that make us doubt what is real and feel like we are navigating without a map. With the latest technological advances we run the risk of accessing only that version of the political-social reality with which we feel greater affinity, conveniently ignoring everything that could disturb us. But furthermore, our approach to these realities is becoming increasingly partial, fragmented and illusory, and the plurality of viewpoints makes things, if possible, seem even more uncertain. Who is lying and who is telling us the truth? What is the purpose behind exploiting the spreading of the plausible and the fake?

Nowadays, images are completely mastered and omnipresent; they are more real than reality but as deceptive as mirages, so much so that it is impossible to distinguish between them. We find ourselves immersed in an infinite labyrinth that is a reflection of itself; an indecipherable puzzle, of which we are missing so many pieces that we have to fill the gaps with our own subjectivity. In fact, the ubiquity of images hides a farce and a simulation: they are representations without references; the machines that produce the images we see reflected in the multiple varied screens vying for our attention while we travel across the city or the Web. From mobile phone or computer

screens to the screens placed in public spaces, the images we receive every day dictate the ways we see things and the ways we are seen, they recommend models of beauty and consumerism. The same thing happened with TV screens, which tried—and still try—to shape/reflect public opinion and that now find it more difficult to compete for the attention of an audience hooked on the breaking news, be it political revolts or natural catastrophes, of multiple online platforms and networks.

In this mutant world, as we have said, 'reality' is reflected/appears as a simulation or a substitute, something false that appears to be real, since images are computations made by machines based on calculations of probabilities and pattern recognition; they are data interpretations creating probabilistic projections resulting in images, but neither reflect nor portray reality because the truth is that they do not exist in the way they are shown to us. To realise this, we only have to think about medical imaging, such as an ultrasound, or about cartographic images or maps. Computation allows us to 'see' even what is by definition invisible, like a black hole. What all these images have in common is that they are both interpretations and recreations, a reality that is forged so we can understand it; planimetric images such as the works of Tatiana Medal, which create, like mirrors, uninhabitable, fake, invented, fragmented architectures, as an echo of our inner selves and the relationships we establish with others.

Public spaces are political because they are shared, and that is why they are also the places where different versions and opinions

should be compared, but what happens is that, to a large extent, these spaces have been transferred to the online, virtual world. At the same time, the physical space we inhabit is mediated by all kinds of screens of greatly varying sizes that we observe self-absorbed, even going so far as to ignoring those around us. We no longer know which side of the screen we are on when we look at that audiovisual display that, like a mirror, plays with the interpretations of appearances to speculate about the ability of fiction to change things, the supreme utopia of any artist.

It is in that shared space where we assert ourselves, looking at ourselves and comparing ourselves to the way others look at us. Identity is also constructed and shaped by these looks. What would happen to us if nobody looked at us? As Rita Rodríguez reflects in her work *UTOY* (1996), there is no me without you, we are the mirrors of each other. We need that complicit look, as well as the one that challenges us; we offer ourselves to be interpreted by others. It is there, somewhere between the personal, the most subjective and the public, where we build, on the basis of affinities and differences, our identities, which, like the mirror's reflection, are always changing; there is no way to fix them without invoking death.

What the photographic portraits of Virxilio Viéitez have in common is that the people portrayed look straight at the camera revealing the performance. Eyes that look at us without seeing us but that connect, bond and question from another place in time, beyond death. They are testimony to the memory of a people and of very specific circumstances: those that have brought us to what we are in the present. From the visible to the invisibilised: art making records of what we were in order to project what we are into what we will be.

In others, we see a reflection of what we are or what in other circumstances we could have been, of our internal conflicts and of the multiple selves that inhabit us and, sometimes, possess us, the self that remembers and invents, the one that dreams or lies, the one that fantasises and projects. They are pieces of the broken inner mirror that self-reflect and project onto others, as depicted in Patricia Dopico's piece, *Narciso* (2001). Merging reflections of oneself that are so different seems complex.

Likewise, today we are committed to online self-representation through doubles or avatars on which we project our awareness, or through the (re)creation of our own images. Self-portraits (selfies), which are nowadays experiencing a moment of glory and enormous expansion, conceal as much as they reveal. They are an invitation for others to decipher, to collect the fragments and help us to recompose them by reinterpreting them from their subjectivity. Accordingly, nowadays we are all artists, creators of our own images and recipients/decoders of the images others offer us, like masks that wrap around what we are and what we want to be or how we want to be perceived. Vari Caramés' *Autorretrato* (1993), fantasises and invents, reveals and conceals, resembles, simulates, interprets and

offers itself to be interpreted by others. We feel the need to record how we see ourselves and to command others to see us like we want to be seen, to proclaim that we exist and that we matter—maybe because we matter so little...

That strange quality mirrors possess, capable of sending back the images reflected in them as doubles or twins, exactly the same and exactly different, always has a somewhat disturbing nature. We look at ourselves in mirrors that look back at us, sometimes as a challenge, as an invitation to cross over to the other side and to falsely merge with the reflection. We have all touched our images in the mirror, dreaming of going through it and we have had the fantasy of passing to the other side, so similar but never the same, because mirrors, as the representations they are, weave the spaces together, transforming them into united but uninhabitable fragments. We have all once caressed the captured image of a loved one that no longer lives in this world, as if we could possess them or bring them back to life, even for a fleeting moment. A mirror, like a photograph or a movie, is a moment of life and memory that is fixed but also dead, fossilised. They are always, or remind us, what they are no longer—a confirmation of elusive changes.

In a world of props, of continuing performances and staging, like the one portrayed by Manuel Sendón, we ask ourselves if those reflections, those layers of meaning/simulation are *the* reality or a different, parallel, transfigured reality.

We have to get involved and play at deciphering the hiding places of mirrors, creators of worlds that, like those of Álvaro Negro, are diverse, inverted, dreamlike and ghostly worlds. What if we could only access reality through fragments, reflections and broken pieces?

In reality there are no perspectives, no artworks, no identities, no genders, no (self)representations that are not interpretations. When we observe reality or a work of art, nobody sees exactly the same thing as others do, because all perspectives are filtered by the experiences we have lived personally and that have shaped our own subjectivity. We see things on the outside as we are shaped on the inside. But also each work hides an enigma that the viewer must decipher. That is the game we propose in this exhibition: an invitation to go on a personal journey through this unique space, full of nooks and crannies, bearing in mind the governing ideas behind it: the mirror and the difference.

Perceptions shared in a common space and while passing through, the museum as a *non-place* that makes us reflect on the past and the future, where strangers wander between tangential and ephemeral relationships, as shown to us by the work of Ana Fernández that closes this exhibition, *Alphaville II* (1996)—an image that seems populated by shadows, an abstract portrait of all of us. Do you dare to speculate with us about what all this means?

María Mata Pereiro

XUNTA DE GALICIA
Presidente da Xunta de Galicia
Alberto Núñez Feijóo

Conselleiro de Cultura e Turismo
Román Rodríguez González

Secretario xeral técnico
Manuel Vila López

Director xeral de Políticas Culturais
Anxo M. Lorenzo Suárez

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Director
Santiago Olmo

Xerente
Marina Álvarez Moreira

EXPOSICIÓN

Comisariado
Marisa Álvarez Garea, Ramón Yoshimura, Gloria Rico, María Mata
Pereiro, María Leyra; Plataforma Galeras: Pilar Sampedro, Ana María
Alonso Rodríguez, Manuel Ramiro García Castro, Elena Rodríguez
Vieito, Fermín Fernández Fernández, Encarna Otero Cepeda, Rita
Bernárdez Ferrán; A Xuntanza: Mada Melendrez Fassbender

Dirección do proxecto
Candela Rajal e Rebeca Mariño

Coordinación
Virginia Villar

Rexistro
Lourdes P. Seoane

Traducións
Interlingua Traduccions S. L.

Montaxe
Carlos Fernández, David Garabal (CGAC)

Deseño
Cecilia Labella

CGAC

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Ramón del Valle Inclán 2
15703 Santiago de Compostela
cgac@xunta.gal / www.cgac.xunta.gal
aberto de martes a domingo
de 11 a 20 h [luns pechado]

XUNTA
DE GALICIA

Xacobeo 2021

galicia