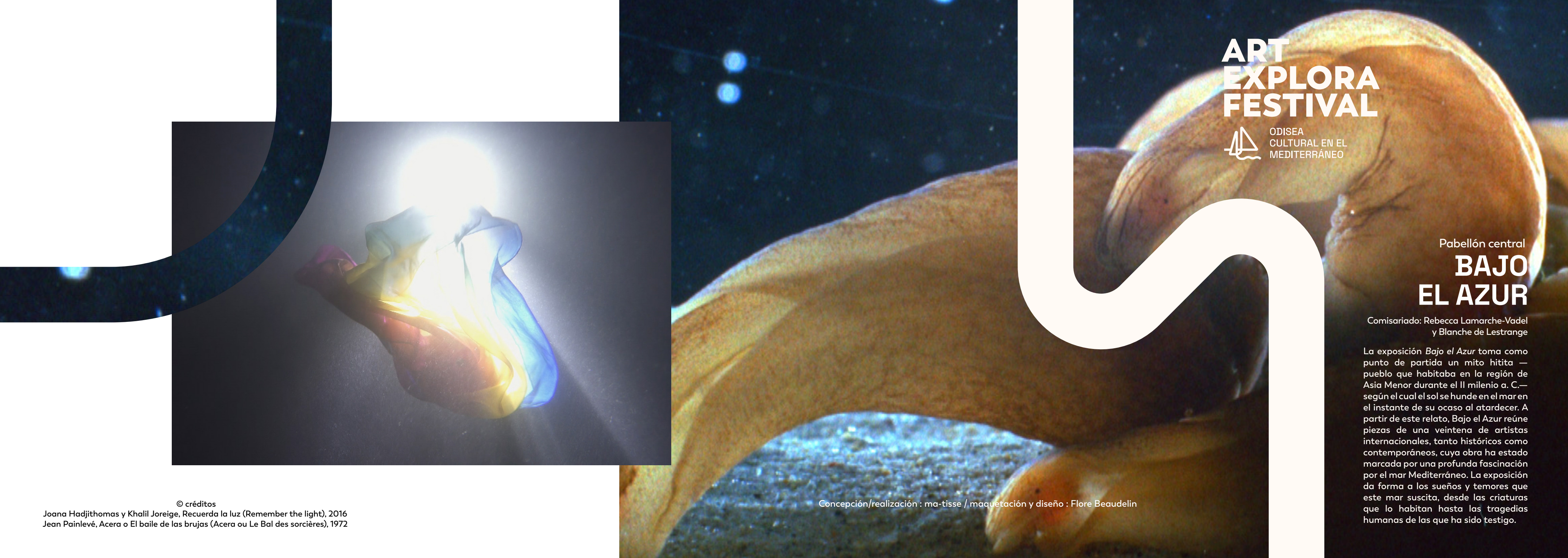

ART EXPLORA FESTIVAL

ODISEA
CULTURAL EN EL
MEDITERRÁNEO

Pabellón central **BAJO EL AZUR**

Comisariado: Rebecca Lamarche-Vadel
y Blanche de Lestrangle

La exposición *Bajo el Azur* toma como punto de partida un mito hitita — pueblo que habitaba en la región de Asia Menor durante el II milenio a. C.— según el cual el sol se hunde en el mar en el instante de su ocaso al atardecer. A partir de este relato, *Bajo el Azur* reúne piezas de una veintena de artistas internacionales, tanto históricos como contemporáneos, cuya obra ha estado marcada por una profunda fascinación por el mar Mediterráneo. La exposición da forma a los sueños y temores que este mar suscita, desde las criaturas que lo habitan hasta las tragedias humanas de las que ha sido testigo.

© créditos

Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, Recuerda la luz (Remember the light), 2016
Jean Painlevé, Acera o El baile de las brujas (Acera ou Le Bal des sorcières), 1972

Concepción/realización : ma-tisse / maquetación y diseño : Flore Beaudelin

MOVIMIENTO

MITO

Jean Painlevé, *Acera o El baile de las brujas* (*Acera ou Le Bal des sorcières*), 1972

Las aceras viven en las profundidades marinas y pertenecen a la familia de los moluscos. Jean Painlevé las filmó con **finés científicos**, revelando imágenes habitualmente inaccesibles para el ojo humano. Acompañados de música jazz, sus movimientos parecen componer una **coreografía** dinámica y envolvente. Entre la atracción y la repulsión, el artista da visibilidad a formas de vida poco conocidas que enriquecen la biodiversidad marina y contribuyen al equilibrio del **ecosistema**.

? Observa atentamente los movimientos de las aceras. ¿A qué te recuerdan? Algunos gestos evocan claramente una danza: puede venir a la mente la danza serpentina de Loïe Fuller (1862–1928), la célèbre bailarina estadounidense considerada una de las pioneras de la danza moderna.

Joan Miró, *Gente de mar* (*Gens de la mer*), 1981-1990

Estos doce grabados conforman la serie Gente de mar. En ellos, las figuras se representan realizando acciones cotidianas mediante formas simplificadas, a menudo fusionadas con el **agua** o con **criaturas marinas**. A través de colores vivos y negros intensos, Miró transforma el Mediterráneo en un escenario teatral habitado por una galería de **personajes singulares**.

? ¿Has leído los títulos de las obras? Con humor, Joan Miró rinde homenaje a los pueblos del Mediterráneo con estos personajes. Las acciones cotidianas se observan y se registran con una mirada lúdica y divertida.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, *Recuerda la luz* (*Remember the light*), 2016

Presentada en dos partes, esta obra tiene como telón de fondo el **mar Mediterráneo**. Los artistas filmaron estas escenas cerca de Beirut, en el Líbano, un país de tránsito para migrantes que intentan llegar a Europa. En una de las pantallas, un **pañuelo** flota sobre el agua; en la otra, aparecen diversos objetos junto a cinco buceadores. A medida que estos cuerpos se hunden en las **profundidades**, los colores se apagan progresivamente.

? ¿Qué puedes imaginar a partir de los objetos sumergidos? Estas imágenes de cuerpos que descienden evocan la tragedia de quienes pierden la vida en el Mediterráneo al intentar alcanzar Europa.

SUEÑOS

Lydia Ourahmane, *Calypso* (*Calypso*), 2023

La obra de Lydia Ourahmane consiste en un imán de gran formato que, en cada parada de la exposición, se sumerge en el puerto. Allí atrae objetos, materiales y residuos ocultos en el fondo marino. En su conjunto, estos elementos forman un bodegón cambiante que dibuja un **paisaje de tesoros sumergidos**, independientemente de su valor.

? Observa los objetos magnetizados en este momento. ¿Alguno te sorprende?

Adrián Villar Rojas, *Sin título XIII* (*Serie Renacimiento*) (*Untitled XI - Série Rinascimento*), 2015-2023

El frigorífico —símbolo de la modernidad— se convierte, en manos de Adrián Villar Rojas, en el marco de una extraña pintura: un **bodegón** de alimentos congelados y objetos. El contenido de este congelador cambia en cada parada del barco museo, actuando como una especie de **documento de identidad** del país en el que se expone. La cámara de congelación proyecta una luz fría sobre su contenido, como si todo estuviera perfectamente **congelado en el tiempo**, pero a la vez pudiera renacer en cualquier momento, tal como sugiere el título.

? Observa atentamente el contenido del congelador. Identifica todos los elementos del país en el que te encuentras e imagina cuáles podrían ser los de las otras paradas.

Dominique White, *La aniquilación de la nada* (*The Obliteration of Nothing*), 2023

Esta escultura es un **ensamblaje** de diversos objetos y materiales que evocan el mar, la **navegación** y la conquista. Para esta obra, Dominique White se inspira en el mito de la Hidra, un monstruo acuático de múltiples cabezas de la mitología griega. Aquí, los numerosos arpones representan las cabezas de la Hidra, simbolizando los **peligros** del mar Mediterráneo para quienes lo cruzan para llegar a Europa en el contexto del exilio y la migración forzada.

? Observa la forma de los arpones. ¿Qué notas? ¡Están retorcidos! Sería difícil atrapar una presa de este modo... Es como si los arpones se volvieran contra el cazador, buscando vengarse del ser humano que intenta dominar a otros seres.

Luigi Zuccheri, *Sin título* (*Untitled*), 1965-1970

El pintor Luigi Zuccheri representó con frecuencia los paisajes y la fauna de su región, situada en el noreste de Italia, cerca de Venecia. En sus obras, los animales y los peces adquieren una escala **monumental**, mientras que las figuras humanas se **reducen**, invirtiendo así la relación de poder habitual. El ser humano deja de ocupar el lugar del depredador y la **naturaleza recupera su protagonismo**.

? Observa ahora la materia pictórica. ¿Es fluida, densa o pastosa? Zuccheri emplea la técnica ancestral del temple, que consiste en añadir agua a los pigmentos de color. Utilizada por los maestros antiguos, esta técnica permite una aplicación de la pintura transparente, fluida y de gran ligereza sobre la superficie.

Marguerite Humeau, *El Muerto* (*Un mamífero marino, a la deriva, moribundo*) (*The Dead - A drifting, dying marine animals*), 2019

Marguerite Humeau crea obras enigmáticas que remiten al mundo de los sueños. Esta criatura marina, con rasgos de mamífero, parece emplear sus gigantescas aletas para huir de una **amenaza invisible**. Se impulsa hacia el cielo en un intento desesperado de salvación. A través de esta obra, la artista aborda la **crisis climática** y la **desaparición de las especies marinas**, y se pregunta si los animales son conscientes del peligro que amenaza sus vidas.

? Observa la forma y el color de la criatura. Representada como un cuerpo que flota en la superficie del océano, ¿a qué especie animal te recuerda?

IMAGINARIO

TRAVESÍA

CRIATURA

MAR

Horizonte

VIDA

Jean-Marie Appriou, *Fumarola negra* (*Morena*) (*Black Smoker - Muraena*), 2023

La base de esta obra es una **fumarola negra**, una formación característica de las profundidades marinas que puede sobrevivir sin luz gracias a la simbiosis con bacterias. En ella aparecen morenas capaces de producir su propia **luz fluorescente**, que se extienden a lo largo de la chimenea mientras la habitan. La escultura evoca así la capacidad de ciertos seres vivos para generar luz incluso en los entornos más oscuros.

? ¿A qué planta, animal o criatura humana te recuerda esta escultura?